

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

El movimiento oscuro en la ciudad de México: Una aproximación a los Colectivos Culturales como Comunidades de Estilo.

T E S I S

Que para obtener el grado de

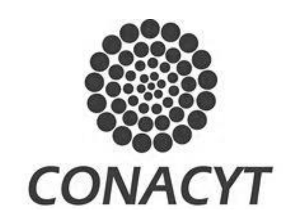
MAESTRO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

P r e s e n t a

ULISES MARTÍNEZ CHIPRES.

Directora de tesis: Dra. Minerva Villanueva Olmedo.

Febrero de 2014.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - Unidad Golfo.

Maestría en Antropología Social.

(MAS)

El movimiento oscuro en la ciudad de México: una aproximación a los colectivos culturales como comunidades de estilo.

Alumno: Ulises Martínez Chipres.

Comité de tesis

Dra. Ma. Ángela Rodríguez Nicholls.
Dr. Homero Ávila Landa.
Dr. Felipe Vásquez Palacios.

Febrero de 2014 Xalapa, Ver.

Agradecimientos

Esta investigación se realizo gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), mediante el programa de becas de posgrado promoción 2011-2013. Agradezco también al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad gofo, por haberme permitido cursar los estudios maestría en Antropología Social, en sus instalaciones.

Agradezco a la Dra. Minerva Villanueva Olmedo, por haber confiado en mi persona, por su paciencia y por la dirección de este trabajo. Al Dr. Felipe Vázquez Palacios, por sus acertados cometarios en clase y durante los coloquios de investigación. Al Dr. Homero Ávila Landa, por su tiempo y dedicación a la lectura del proyecto y por su participación como lector en los coloquios internos del CIESAS. Agradezco también a la Dra. María Ángela Rodríguez, por su atenta lectura de mi trabajo y sus importantes comentarios que me facilitaron estructurar el contenido final de tesis; agradezco a todos ellos, su amabilidad de formar parte del Comité de Tesis. Mil Gracias.

Sin duda agradezco todos los profesores de la maestría, a todos ellos gracias por compartir su conocimiento y sus experiencias dentro de la antropología y en general de las ciencias sociales. Así como al personal de la biblioteca y de la institución por su atención.

Agradezco también al Centro de Documentación (CENDOC) del Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE) y a su equipo de trabajo, por la amabilidad y las facilidades que me otorgaron en su biblioteca en la ciudad de México para la revisión del estado del arte y el acceso a su acervo durante el trabajo de campo.

Gracias también a mis compañeros, que me acompañaron y apoyaron durante estos casi tres años de convivir dentro y fuera del salón de clase. Diana, Maricarmen, Olincar Barut, Verónica, Elizabeth, Carolina, Alejandra, Laura, Selene, Carla, Charles, y Efrén, a todos ellos muchas gracias compartir esta experiencia académica.

A mi madre Silvia Chiprez, a mis hermanos América y José Luis y a mis sobrinos Roberto (Bob), Silvana y Salma; que me acompañaron en esta aventura que significó la maestría y que, de forma incondicional entendieron mis ausencias y mis malos momentos. A mi padre José Luis Martínez Alba, que siempre estuvo atento para saber cómo iba mi proceso.

A mis amigos Jorge Campos, que desde un principio hasta el día hoy sigue dándome ánimo para terminar este proceso y acompañarme por las aventuras nocturnas en el *underground* de la ciudad de México; junto con Miguel Cabañas, al cual le agradezco la estancia en su casa durante el trabajo de campo. También a Angélica, Robert, Thalía y Adriana. A todos ellos, mi más profundo agradecimiento.

Hago una mención especial a mi abuela Elena Chiprez (Q.E.P.D), quien me abrió su casa, le agradezco el haberme permitido la experiencia de vivir en la ciudad de México, compartir vivencias y experiencias, así como por consejos y regaños, hasta el último día que nos vimos, antes de su eterna partida.

Y desde luego a César M, Adriana Alarcón, Adriana Alarcón, Diana Beltrán, Viviana, a la "Zappa", a "Laura Punk", a Magali Cadena y Noemí Cadena. En Xalapa a Edna Pacheco, Erik Limón, a Wendy López, y desde luego a todos mis informantes y colaboradores que participaron directa e indirectamente en esta investigación, a Nicelina y Claudia Valdovinos, al *Sónico*, "Aknees", al "Tukan", "Estopaz", Daniel Drack, a Lord Fer y Lady Palmolive, a la banda del Chopo y la Lagunilla como Oscar Maya, Ariel, Lennin, "al Ese", "al Bacteria", "la Tavis" y, "al Alfa", la lista sería interminable. A todos ellos, Gracias.

ABSTRAC DE LA TESIS

Esta investigación es un acercamiento a las distintas comunidades estilo, que conforman el movimiento cultural denominado como la Escena Oscura Mexicana o movimiento gótico. Inicia presentado los principales enfoques con los que se han abordado estas colectividades, como la mirada del neo tribalismo posmoderno, las culturas juveniles y las expresiones contraculturales, se analizan, se reconocen sus aportes y se señalan sus limitantes.

En un capítulo inicial se hace un repaso a las bases artísticas que fueron retomadas para la consolidación del movimiento gótico a nivel internacional; así como su llegada a México en la década de los años ochenta. La apertura de los primeros lugares de la escena oscura en la ciudad y los primeros conciertos masivos, fueron aspectos fundamentales para la consolidación del movimiento. Además, se abordan algunas especificaciones del rock gótico mexicano y sus principales representantes.

Se mencionan situaciones sobre el origen y desarrollo de los principales colectivos culturales dentro de la escena oscura mexicana, mismos que se asumen como creadores, promotores y, seguidores de estas expresiones y prácticas culturales que decantan en estilos de vida. Se analiza el trabajo de dos colectivos culturales y una asociación civil, estos son la Unión de Trabajadores Autogestivo (UTA), el Real Under y, la Orden la Cister A.C., respectivamente.

El trabajo de campo se realizó en la ciudad de México durante el último cuatrimestre de 2012. La investigación se desarrolló bajo la lógica de la investigación cualitativa y una metodología que tomó como base la etnografía. Con esta investigación se plantea un acercamiento metodológico a estas colectividades concibiéndolas como *comunidades de estilo*. Por último se aborda a la *fiesta gótica* como un eje central dentro de este movimiento cultural y sus distintos ámbitos de acción, como un espacio de socialidad.

Un día sin esperarlo, caí rendido, exhausto, acabado,
mi cuerpo entero sintió el descanso de un sueño infinito, atemporal,
en donde todo lo que había perdido, estaba presente, de repente
el sonido del llanto y el barullo de mucha gente evocando recuerdo de mi persona,
descubrieron en mí, que estaba muerto.

Inmóvil y desconsolado fui encerrado y sepultado en mi ataúd,
Alejado de los que en vida desearían que ello no ocurriera,
para ser recibido por quienes años atrás, esperaban mi llegada.

Que difícil es desprenderse de las cosas, tanto como extrañar a los que amamos,
más en muerte siento el anhelo y la emoción cual niño próximo a la navidad,
para que llegue la noche, aquella mística fecha en que vuelva a casa,
guiado por la luz de una vela, aquella que prendieron en mi recuerdo,
para acercarme a la mesa que se prepara en la fiesta,
que año con año celebran en honor de los que hoy velamos por los vivos,
desde el cielo, el infierno y aquel punto intermedio que ni los teólogos pueden explicar.

Lady Palmolive.

ÍNDICE

EL MOVIMIENTO OSCURO EN LA CIUDAD DE MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN A LOS COLECTIVOS CULTURALES COMO COMUNIDADES DE ESTILO.

Página.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS. 10

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA..12

PRESENTACIÓN..16

INTRODUCCIÓN..17

I. La mirada desde las ciencias sociales..19
- A) La mirada desde las tribus urbanas..19
- B) La mirada desde las Culturas juveniles..22
- C) La mirada desde la contracultura..25

II. La escena oscura. Colectivos y expresiones culturales..29
- A) De grupos a colectivos culturales..33
- B) El estilo 39
- C) Comunidades de estilo..42

III. El contexto de la investigación..44

IV. El acercamiento a la escena oscura en la ciudad de México..47

V. El trabajo de campo..48

VI. Del capitulado..51

CAP. 1 LA ESCENA GÓTICA EN MÉXICO..52

1.1. Las bases de la época gótica..52

1.1.1 La escena gótica y el *underground*..55

1.2. Génesis del movimiento gótico contemporáneo..59

1.3 Primer momento. Los primeros lugares *underground*: de las noches míticas en Transval a la UTA..66

1.3.1 La producción de fanzines como circuito alternativo de comunicación....69

1.4 Segundo momento. *Ven a vivir el verdadero underground*....73

1.5 Tercer momento: del *underground* al *meinstream*: La formalización e institucionalización del movimiento....79

1.6 Algunas especificidades del rock gótico mexicano....84

Ilustraciones del capítulo 1....87

CAP. 2 UNA MIRADA A TRES COLECTIVOS CULTURALES DE LA ESCENA OSCURA....93

2 .1 La Unión de Trabajadores Autogestivos (UTA)....100

2.1.1El sendero de una actitud UTA. 107

2.2 El Real Under. 111

2.3 La Orden del Cister A.C....116

Ilustraciones del capítulo 2....122

CAP. 3 LA FIESTA GÓTICA COMO ESPACIO DE SOCIALIDAD....126

3. 1 La fiesta gótica. Un eje de la escena oscura....126

3.1.1 El Viva Glam: Reforma luce muy bien de noche. 127

A) Introduciéndonos a la Fiesta gótica. 129

B) La multitud. En el interior. 130

3.1.2 El Viva Glam XII. De fiesta a festival. 132

3.1.3 El Baile de máscaras....137

3.1.4 La Gran Kermesse Subterránea. 138

3.1.5 XXIV Festival Vampírico de la Ciudad de México....139

3.1.6 Las noches en la UTA *underground*....141

3.1.7 El Tianguis cultural del Chopo. 33 años en la escena....143

3.2 Comunidades de estilo: Las colectividades del *underground*. 145

3.2.1 El estilo en el *underground*...145

3.2.2 Las nuevas comunidades de estilo: *Lolitas* y los *Steampunk*...............................149

3.3 Soy Totalmente underground: un estilo de vida..156

Ilustraciones del capítulo 3...160

CONCLUSIONES GENERALES. 171

ANEXO 1. Breve cronología de los principales eventos de la escena oscura en la ciudad de México, durante el trabajo de campo. 175

ANEXO 2: Principales servicios, diseñadores de vestuarios, estilistas y boutiques dentro de la Escena Oscura en la ciudad de México. 176

ANEXO 3: Grupos y proyectos del género alternativo gótico y dark en la ciudad de México..178

ANEXO 4. Directorio de creadores de la escena oscura mexicana..179

Directorio de fotógrafos...179

Directorio de organizaciones de teatro y performance..179

Directorio de lugares...180

Directorio de publicaciones...181

Directorio de estaciones de radio..182.

ANEXO 5: Breve cronología de momentos paradigmáticos y obras influyentes en el desarrollo movimiento gótico.......................................183

ANEXO 6: Directorio de bares y cafeterías de la escena oscura en la ciudad de México..187.

ANEXO 7: Primer Manifiesto del Movimiento Obscuro (sic)...189.

BIBLIOGRAFÍA CITADA..190

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

A.C. Asociación civil.

APPO: Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

BDSM: Bondage, Dominación, Sumisión y Masoquismo.

C.E.D.I.A: Cetro de Información Anarquista.

CCAyCR: Centro de Arte y Cultura y Crítica Radikal.

CGH: Consejo General de Huelga.

CHAPS: Chavas Activas Punk.

CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

C.U. Ciudad Universitaria.

E.P.L: Ejercito Por la Lectura.

ENAH: Escuela Nacional de Antropología e Historia.

EOM: Escena Oscura Mexicana.

EBM: Género musical denominado Electro Body Music.

ENAP: Escuela Nacional de Pintura.

EZLN: Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

FR-CP: Fuerza Radikal Cambio Positivo.

FONCA: Fono Nacional para la Cultura y las Artes.

GDF: Gobierno del Distrito Federal.

GTU: Gran Tradición del Underground.

I.P: Iniciativa Privada.

JAR: Juventudes Anti-autoritarias y Revolucionarias.

L.G.B.T.T.I: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trasngénero e Intersexual.

M.M.A. (Marcial Mix Art) Artes Marciales Mixtas.

PND: Punk Not Dead.

PUNK: People United Not Kingdom.

PRD: Partido de la Revolución Democrática.

RS: Resistencia Subterránea.

T.LC: Tratado de Libre Comercio.

U.B.P: Unión de Bandas Punk.

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.

UVM: Universidad del Valle de México.

UTA: Unión de Trabajadores Autogestivos.

WIP´S: *Works in Progress*, se traduce como trabajo en proceso. Proyectos a desarrollar.

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA

Art´s Laboratory: Los laboratorios de arte son centros de reunión de las diversas corrientes artísticas, políticas y culturales, en un único espacio, son lugares de esparcimiento.

Anarko-punks: El Anarco-Punk es una corriente dentro del movimiento punk que promueve la ideología anarquista.

***Black Marketti*:** *Stands* de ropa, accesorios, libros y revistas instalados en el festival Viva Glam.

***Black Metal*:** El *black metal* es un subgénero extremo del heavy metal, surgido a mediados de los años ochenta. Se caracteriza por sus letras anticristianas.

***Boom*:** Período de expansión y difusión de una propuesta cultural.

***Cyber Goth*:** Es el nombre dado a ciertas expresiones fisionadas del punk y el gótico, tiene sus raíces en diversos movimientos musicales, incluida la escena de la música industrial, además de *Raver* (*Electro*) y *Cyber punk*, y en menor medida la cultura gótica.

***Dark Wave*:** Este término fue acuñado en Europa en los años ochenta para representar las variantes oscuras y melancólicas del *new wave* y *del post-punk*, como el *rock gótico* y el *synth pop* y se aplicó por primera vez a músicos como *Bauhaus*, *The Cure, Clan of Xymox, Siouxsie and the Banshees, Dead Can Dance, New Order, Depeche Mode, Anne Clark, Killing Joke, The Cassandra Complex, Mizar, Fields of the Nephilim, The Sisters of Mercy, Cocteau Twins, Chris and Cosey, The Chameleons, Fad Gadget, Soft Cell, Tones on Tail, Gary Numan, The Smiths, The Neon Judgement y Poésie Noire,* entre otros.

Dark Folk: Es un género musical que emergió desde los ideales y círculos musicales de la Europa post-industrial.

***Dark Cabarett*:** El dark cabaret es un estilo musical en el que se mezclan la esencia del cabaret alemán antes de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 20´s y 30´s, y en punk, el dark folk y dark wave, entre otros.

***Dress Code*/Código de vestimenta:** Vestuario surgido y e algunas ocasiones obligatorio, para acceder a algunos eventos de la escena oscura.

Diversidad: Remite sistemáticamente a variedad y a diferencia. Es una categoría que opera en múltiples disciplinas, con particular vigencia en al ámbito sociopolítico y cultural, e implica el reconocimiento de grupos dentro de la sociedad.

***Fanzín*:** La palabra *Fanzine* proviene del idioma inglés, ya que fan es la abreviación de *fanatic* o fanático y *zine* es la abreviación de magazine, es decir, revista, por lo que fanzine significa fanático de las revistas. Es esta característica de fanático la que genera que grupos de personas publiquen mini revistas de variados temas de manera artesanal y sin fin de lucro. Esta actividad comenzó hace unas seis décadas atrás en países como Estados Unidos, Japón y España -no se existe un registro continuado-.

***Flyer*:** Hojas de papel impreso o fotocopiado, conocidas también como volantes, ahí son anunciados eventos, fiestas, encuentros y conciertos; en la actualidad ya casi no se producen, debido al uso del internet y de redes sociales de información.

***Goth Old School*:** La "vieja escuela del *goth*" son los grupos de música del rock gótico que fueron producidos en el período de 1979 a 1985, así mismo abarca otros géneros como el goth metal, la música industrial, el *Death rock* (*Christian Death, Specimen*), *Post-Punk (Bauhaus, Siouxsie and The Banshees, Joy Divison, Sister of Mercy, Rosetta Stone*) entre otros.

Hoyos *Funky*: Lugares como bodegas, cines abandonados, patios de vecindad, lotes baldíos, talleres mecánicos acondicionados precariamente para realizar conciertos de rock, a veces por única vez, tuvieron su auge en la ciudad de México en la década de los ochenta.

Iluminación Bi-negra: Decoración basada en 2 colores, rojo con negro o azul con negro.

Fase de Berlín: Bandas musicales que surgieron en Alemania desde la década de los ochentas y que influyeron en la consolidación de la escena oscura mexicana.

Line Up: Es una lista que se usa para anunciar el orden de aparición de los DJ, durante un fiesta o concierto.

***Meinstream*:** Término que se utiliza para designar los pensamientos, gustos o preferencias aceptados mayoritariamente en una sociedad y de manera comercial. Tiene relevancia en los estudios mediáticos actuales al reflejar los efectos de los medios de comunicación de masas del siglo XX sobre la sociedad actual.

***Mega Tokín*:** Concierto de rock multitudinario.

Metáfora: Constituye un término o construcción que vale por otro al que se le centra alguna clase de similaridad o cercanía, incluye una o varias comparaciones condensadas. Abandona la denotación fija y convencional y abre un abanico de connotaciones.

Onda Angelina: Bandas musicales del género oscuro, principalmente bandas procedentes de la ciudad de Los Ángeles, California

Onda Londinense: Bandas musicales del género oscuro, principalmente bandas procedentes del Reino Unido.

Out-fit: Vestuario muy elaborado y en ocasiones hechos para ocasiones especiales.

***Performance*:** Es una técnica en las artes escénicas aceptada a partir de la década de los setentas, su origen se remonta a las vanguardias artísticas de los años 20´s. En performance esta basado en el uso de gestos y acciones para quebrar con viejas categorías estéticas y de representación. Se trata de un arte vanguardista e interdisciplinario, en el que predomina la actuación, el evento, el arte corporal, la pieza, el "flexus", el Happening".

***Punk*:** El termino PUNK, es una contracción de *People United Not Kingdoom*, *Punk* es una expresión artística e ideológica que se generó en los suburbios de Inglaterra, que cuestionaba y negaba establecerse en los roles y las formas de vida dictados por los valores y la moral de la sociedad londinense de la década de los setentas. Para lograr ese objetivo, los primeros punks utilizaron estrategias y la crítica a otros movimientos de vanguardia.

Razzias: Redadas policíacas, que se llevaron durante la década de los años ochenta y noventa en la ciudad de México, para el control policíaco de la violencia juvenil entre los grupos juveniles urbanos, como las bandas.

Redes sociales: Remiten a un entramado de conexiones formales e informales de diversa intensidad a través de las cuáles los sujetos como tales, se pueden desenvolver en un espacio cultural e históricamente significativo. Actualmente, se usa para referirse a las formas de contacto, por medio de internet, como webs, blogs y perfiles personales. La dinámica de las redes sociales contemporáneas involucra a diversos actores en luchas conjuntas de resistencia y liberación, promueven la conexión de lo local y lo global, y la unidad en la diversidad de tales luchas y movilizaciones.

Slam: Baile de la música punk, basado en empujones, golpes, patadas, al mismo tiempo que se corre y gira alrededor de la pista de baile en el sentido de las manecillas del reloj, participan en él tanto hombres como mujeres.

Star system: Se refiere a la tradicional relación, que se establece en la escena musical entre el artista y su audiencia, como pueden ser los clubes de *fans* o "*grupies*" como también se les denomina en la ciudad de México.

Steampunk: El *steampunk* fue, en sus inicios, un subgénero literario dentro de la ciencia ficción se cree que surgió durante la década de 1980, a manos de escritores conocidos por sus trabajos en el género del *cyber punk*. Al día de hoy, este subgénero se ha desarrollado en la ciudad de México, hasta convertirse en un movimiento artístico y sociocultural y no sólo literario.

Vanguardia: Las vanguardias son movimientos de innovación, subversión y ruptura con el orden discursivo que se había establecido durante el siglo XIX y las últimas del precedente en distintas regiones del planeta. Cuestionan la modernidad, el lenguaje, el naturalismo y demás fenómenos culturales vinculados a la política y al ejercicio del poder. Se proponen transformar a través de la revolución artística (formas) y revolución social (cambiar los modos de observar la realidad), las experiencias de vida de un mundo decadente.

Título

El movimiento oscuro en la ciudad de México: una aproximación a los colectivos culturales como comunidades de estilo.

Presentación

Estas palabras te fuerzan a una nueva locura,
has sido bendecido,
has sido arrojado a un área ciega de luz.
Francisco Jaimes.

El propósito general de esta investigación, fue un acercamiento al llamado Movimiento Oscuro Mexicano o Escena Oscura Mexicana desarrollada en el contexto metropolitano de la ciudad de México. El movimiento oscuro es una expresión del llamado un*derground*, corriente de pensamiento que se cristalizó en la década de los ochentas como un movimiento de creadores, artistas, músicos y personalidades con una amplia repercusión en el ámbito cultural.

Particularmente me interesó conocer y comprender cuáles son los elementos de identificación que los lleva a formar parte de esta Escena Oscura, cómo se exteriorizan ciertas prácticas y expresiones, así como sus formas de agregación. Así como los principales espacios de "visibilización", dentro del movimiento cultural metropolitano de la ciudad de México.

El trabajo de los colectivos culturales en México, se caracteriza por nuevas prácticas en cuanto a las formas organizativas; en este sentido se plantea la horizontalidad, en el sentido de una organización sin jerarquías y en todos los integrantes forman parte de la toma de decisiones. Esta forma de trabajo surge en respuesta a las formas organizativas verticales, en donde prevalecen las jerarquías y la toma de decisiones se hace nivel muy selecto (Victoria 2010:279).

Introducción

Uno de los ejes iníciales que guiaron esta investigación, fueron los inicios de la escena oscura mexicana, desde sus primeras formas de organización, como los colectivos culturales, sus formas de "visibilización" en la escena *underground* de la ciudad; hasta su consolidación como movimiento cultural contemporáneo. Se abordaron sus principales expresiones y manifestaciones artísticas dentro de los géneros alternativos gótico y dark; escenarios que desarrollaron desde la década de los ochenta, situación que les permitió autodenominarse como "escena dark" o "movimiento gótico".[1]

La Escena Oscura Mexicana, surgió, a nivel internacional, a finales de la década de los setenta. Sus antecedentes se ubican en varios lugares del mundo, principalmente en las grandes metrópolis como Londres en Gran Bretaña; Tokio en Japón; Berlín en Alemania; Nueva York, Los Ángeles en Estados Unidos, metrópolis en donde ya se visibilizaban a través de un género de música que, desde el inicio, se asoció con este movimiento; con vestuarios, publicaciones independientes. En México, este movimiento tuvo su auge durante la primera mitad de los años noventa.

Se dice que los primeros indicios se ubican en Tijuana; la cercanía de Los Ángeles con Tijuana, permitió que los primeros góticos llegaran a México, Guadalajara y Monterrey, principalmente, por la presencia de bandas musicales de Estados Unidos y Europa. Las bandas musicales ha sido un referente importante dentro de este movimiento y junto con la apertura de lugares y espacios para la realización y expresión de este movimiento, el *dark wave* comenzó a tener importancia en la escena musical mexicana; así mismo el desarrollo de grupos, asociaciones culturales, promotoras, distribuidoras y asociaciones civiles, han sido elementos determinantes para la consolidación de este movimiento. De manera específica, me interesa comprender la dinámica de este movimiento cultural, conocido comúnmente como gótico y dark y, documentar y describir la manera en que se expresan y configuran elementos de identificación que le dan sentido a la Escena Oscura Mexicana.

[1] Las denominaciones con las que se ha caracterizado a los integrantes de "la escena dark" ha variado, por ejemplo en Tijuana se les denomina "*Niurros*" (Contracción derivada del género musical "*New* "*Romantic*) (Valenzuela, 1999). En la ciudad de México también se les conoce como "*darkys*"; y respectivamente como "*darketos*".

Puedo decir que, una de las maneras en que se identifica a las personas que participan dentro de la EOM, es por vestirse, principalmente, de negro y colores oscuros; la indumentaria está hecha a base de cuero, piel, vinil, charol, gabardina, terciopelo, redes, entre otras texturas. En las mujeres llama la atención el uso de corsét, lencería, botas militares y redes. Maquillaje que resalta la palidez del rostro, se usa el maquillaje marcado y oscuro, cabellos erizados, con crepe, collares, cadenas, cruces. Algunos usan un *look* más *punk* o victoriano.

En la actualidad, el movimiento oscuro, *underground*, escena oscura, términos que uso de manera indistinta para designar este movimiento, ha sufrido cambios, principalmente en su forma de organización; sin embargo sus principales características se mantienen; asociados bajo la forma de *colectivos culturales*, se mantienen vigentes en el contexto de la ciudad. La relativa antigüedad del EOM en la escena cultural de la ciudad de México, les ha permitido ser analizados a partir de sus expresiones artísticas principalmente: música, vestido, maquillaje, festivales y eventos; también se han abordado como movimientos contraculturales (Nateras, 2004), otras veces, como expresiones de las culturas juveniles (Canclini: 2004; Urteaga, 2010; Marcial, 2010; Reguillo, 2000, Medina, 2000; Valenzuela, 2000) o bien, como tribus urbanas (Maffesoli, 2002; Pere-Oriol, 1996; Feixa,1988), fundamentalmente. Como vemos los colectivos de mi interés no son nuevos en la escena cultural (Rodríguez, 2005:9; Serna, 2000; Valenzuela, 2010); en el caso de los que me interesan, emergieron en México a finales de los setenta, se desarrollaron durante la década de los ochenta y se consolidaron a partir de los años noventa y se han mantenido hasta la actualidad.

Los grupos dark, punk o góticos, como se les conocía indistintamente, no resultaron ajenos al interés de las ciencias sociales, los cuáles, desde diferentes miradas han sido abordados, analizados y descritos. A continuación esbozaré, de manera general, las formas más comunes en las que se ha enmarcado su estudio antes de pasar a algunos términos y categorías que han sido útiles para mi análisis.

I. Las miradas desde las ciencias sociales.

En una revisión general al estado del arte en relación a las distintas formas de agregación y organización en la ciudad de México, existen diversas investigaciones que, sin duda, han sentado las bases para el estudio de estos grupos y organizaciones. Desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas, se han acercado a estos sujetos que forman parte del movimientos cultural contemporáneo en contextos metropolitanos.

La problematización en relación a las formas de agregación (Reguillo, 2000; Urteaga, 2011), ha sido elaborada desde múltiples maneras. Con enfoques que van de la constitución de los grupal a lo social; otros que van de los ámbitos sociales e ideológicos al grupo, e incluso desde ámbitos culturales y por grupos generacionales. Hay por lo tanto una colectividad a la que hay que observar y desde ahí analizar las vinculaciones con la sociedad. Estos enfoques caracterizaron a las etnografías de bandas juveniles durante la década de los ochenta. El enfoque para conceptualizar las formas de agregación ha recurrido a categorías como "identidades juveniles", grupos de pares", culturas juveniles," "tribus urbanas" y la más de las veces "chavos banda", para nombrar las formas de estar juntos, de algunos sectores de la población en contextos urbanos.

Estas miradas, si bien han aportado muy importantes elementos de comprensión del tema, no han sido suficientes para captar la complejidad y las vinculaciones entre lo local y lo global y las interacciones culturales. Veamos a continuación algunas miradas con las que han sido analizados los colectivos en cuestión.

A) La mirada desde las tribus urbanas.

Dentro de las ciencias sociales, como la antropología, la sociología o la psicología, uno de los enfoques para analizar a estos grupos, ha sido desde el fenómeno de la *neotribalización* presente y estudiado en las grandes metrópolis. Este concepto remite a un fenómeno de colectividades, cuyos estilos de vida giran en torno a gustos estéticos, musicales y organizativos (características y estructuras de las organizaciones) que comparten entre sí. La categoría *tribu*

urbana, ha sido desarrollada por varios autores como Maffesoli (1990), Pere-Oriol, Costa, (1996), entre otros.

La propuesta de Maffesoli (1990), otorgó centralidad al concepto de *tribu urbana* para el análisis de los grupos, principalmente juveniles, aunque no lo reduce sólo a ellos, que emergían en la escena urbana de la mayor parte de las ciudades del mundo. Maffesoli (2004), habla de la existencia de nuevos grupos que se reúnen alrededor de rasgos neotribales como las comunidades emocionales, una energía subterránea, la socialidad dispersa y la fisicidad de la experiencia.

En este sentido, las comunidades emocionales están formadas por individuos que se reúnen alrededor de un estilo parecido en la moda, principalmente, para compartir una actividad y una actitud que generan sensaciones fuertes y confieren sentido a una existencia donde, las nuevas comunidades emocionales otorgan ese sentido de pertenencia que sus miembros, no encuentran en otros espacios o formas de agregación. Max Weber (1984), hablaba de esas comunidades emocionales, tan presentes en la organización (neo) tribal, en su definición incluía las siguientes características: el aspecto cambiante y efímero, el localismo y una ausencia de organización, él hablaba de una racionalidad de afecto. (Oriol, 1996, 53).

La energía subterránea se manifiesta en los grupos juveniles que gustan de un reencuentro con la corporalidad y una energía vital que levantan en contra un poder de tipo vertical; para Maffesoli, la *tribu urbana* es un grupo.

Este autor recuperó la concepción arcaica del *tribalismo* para interpretar las sociedades posmodernas, fenómeno conocido como *neotribalismo posmoderno.* Así, Maffesoli recurre al concepto de *tribalismo* para identificar a ciertos *microgrupos*; éstos aparecen en todos los campos y se refieren a la *jungla del asfalto* de las *megalópolis contemporáneas*, *selvas de piedras*, con las cuales, el autor identifica a algunas ciudades latinoamericanas como la ciudad de México y Tijuana; Sao Paolo y Río de Janeiro en Brasil; Caracas en Venezuela; Cartagena en Colombia; Buenos Aires y Río de la Plata en Argentina, en América Latina entre otras, como lugares donde los actores construyen sus sentimientos de pertenencia.

El discurso descansa en que la socialidad dispersa se construye gracias a relaciones urbanas entre individuos que se preocupan sobre todo por emerger y distinguirse como tales, donde lo más importante es vivir con los iguales, alejarse de lo político para adentrarse en el secreto compartido, la nocturnidad, de lo subterráneo. Indicio de ello es el gusto por lo oscuro,

decadente, los misterioso hasta lo mortuorio que se aprecia en buena parte de la estética contemporánea desde el cine hasta el video clip (Oriol, 1996:56).

Por último la fisicidad de la experiencia, es el espacio compartido; el espacio para compartir experiencias en donde se llevan acabo rituales de iniciación, códigos de honor, y de ayuda mutua y la tendencia a cerrarse en sí mismos. Lo característico de las metrópolis contemporáneas es la complejidad de lo global, que provoca el surgimiento de espacios y momentos compartidos, en los que se desarrolla una fuerte interdependencia: clubes, asociaciones de intereses comunes, redes y círculos. Tribus al fin y al cabo, caracterizados por una interacción fuerte y sobre todo por un sentimiento de pertenencia y proximidad espacial.

La noción de *tribu urbana* entendida como grupo, recuperó la concepción arcaica del *tribalismo* para interpretar a las sociedades posmodernas, a esta perspectiva se le conoció como *neotribalismo posmoderno*. Posteriormente extendió su capacidad interpretativa como metáfora a la contemporaneidad de las sociedades hispanas; así Maffesoli recurre al concepto de *tribalismo* para identificar a ciertos *microgrupos*.

Desde mi punto de vista, el término de *tribus urbanas* puede utilizarse únicamente como una metáfora, usada en el lenguaje cotidiano para referirse a una serie de fenómenos complejos de la construcción de identidades urbanas. Durante la década de los noventa el término también se utilizó por los medios de comunicación para hacer reportajes y documentales, muchas veces estigmatizando y generalizando las prácticas culturales de la agrupación a la que se hacía referencia. Ello no significa que considere a las *tribus urbanas* como una realidad, sino como un camino para investigar críticamente las *culturas urbanas*. Para Maffesoli, todas las tribus urbanas constituyen un factor potencial de desorden y agitación social; las estéticas manifiestan un deseo de autoexpresión, de forma agresiva o violenta (Maffesoli, 1996:91).

Feixa (2000) sostenía que el término *tribus urbanas* implicaba una metáfora aplicable a las culturas urbanas de la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por reafirmar las fronteras estilísticas, las jerarquías internas y las posiciones frente a los otros. Señala que, la expresión *tribu urbana puede* ser útil para reflexionar sobre la metamorfosis de la condición juvenil en la era digital cito:

> "…Las tribus urbanas son formas de metaforizar las identidades disidentes y dramatizar el conflicto social que aluden a su significado etimológico tribé, en griego, se refiere a la resistencia de cuerpo que se oponen, y por extensión a las dinámicas de identificación/diferenciación entre grupos étnicos o de parentesco (Feixa, 2000:42)…"

En la década de los noventa el término fue retomado en textos académicos, y sobre todo en el discurso usado por los *mass media*, para interpretar los rasgos culturales de los grupos juveniles urbanos de aquellos años. Feixa (1988) sostenía que el término *tribus urbanas* implicaba una metáfora aplicable a las culturas urbanas de la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por reafirmar las fronteras estilísticas, las jerarquías internas y las posiciones frente a los otros.

En mi opinión los elementos que propone Maffesoli, característicos del neotribalismo posmoderno, están presentes en los integrantes del movimiento oscuro; sin embargo la concepción que hace, parece negarles la capacidad de agencia, y no los toma en cuenta como *agentes culturales* capaces de tener una organización bien estructurada, como lo son las asociaciones civiles o los colectivos culturales, negándoles la posibilidad de construir su propia cultura. Quiero resaltar y reconocer que los trabajos antes citados, muestran las diversas herramientas metodológicas que se pueden emplear en una investigación. Sus aportes nos proponen centrar nuestras miradas y reconocer las singularidades de las expresiones, acciones y subjetividades de la diversidad cultural, principalmente en los medios urbanos, y dirigir la mirada a esos grupos antes ignorados por las ciencias sociales. En otros estudios, estos grupos y sus expresiones culturales, se han abordado desde las culturas juveniles y analizadas desde la contracultura, perspectivas de las que hablaré a continuación.

B) La mirada desde las culturas juveniles.

Otra de las perspectivas desde las que se ha observado y analizado a los grupos de mi interés, han sido desde su caracterización como las (sub) *culturas juveniles.* Los estudiosos en el tema coinciden en situar alrededor de 1915 el comienzo de la reflexión e investigación sobre las bandas juveniles en algunas ciudades de Estados Unidos. Se ha señalado en varias ocasiones que la ciudad de Chicago tuvo la espectacular aparición de *gangs* juveniles, que ocuparon algunas zonas de la ciudad y provocaron la preocupación de algunas instituciones por su apariencia extravagante y su conducta delictiva (Feixa, 1986:42). *Frederick Trasher* (Gang, 1929), *William Foote White* (La sociedad de las esquinas, 1943), *Albert Cohen (*1955), y sus investigaciones trazaron la dirección definitiva de los estudios posteriores sobre las subculturas juveniles. Ponen en relieve la importancia de los elementos simbólicos en la configuración de

este fenómeno: el lenguaje, el modo de vestir, así como las formas que tienen de relacionarse entre sí, etc.

Del lado británico, el trabajo de *Downes* (1966) sobre los jóvenes de la clase obrera del Este de Londres, es considerado como la primera aplicación británica de la teoría americana sobre las subculturas. Los estudios citados se han perfilado como los principios teóricos más importantes que han abordado a las subculturas juveniles. Los dos ejes jóvenes/clase obrera y jóvenes/tiempo libre, han conformado los dos paradigmas que sirvieron como referencia para estudios posteriores (Urteaga 2010:43).

Feixa (2000:46) argumentaba que las culturas juveniles no han sido, sino hasta hace poco, un sujeto relevante para la antropología, al menos en España. En México hasta la década de 1970, los estudios sobre las organizaciones juveniles se habían centrado en los grupos de jóvenes de clase media, como por ejemplo las manifestaciones estudiantiles. Posteriormente la mirada se dirigió al estudio de grupos juveniles como las bandas y pandillas de las ciudades. De las primeras investigaciones en México destacan las realizadas por Gómezjara (1987), Valenzuela (1984), Gaytán (1985), Marcial (1997), Reguillo (1991, 2000), Urteaga (1998), entre otras. Estas investigaciones dieron cuenta de la importancia de un nuevo actor social, los jóvenes agrupados en *pandillas* y *bandas*, el *chavo banda*, el *rocker,* y lo *transgresor* y lo original de sus manifestaciones artísticas, culturales y simbólicas.

Valenzuela (1984) particularmente, aportó a los estudios sobre *culturas juveniles* una serie de estudios sobre el *cholismo* en la frontera norte del país, específicamente en la ciudad de Tijuana; el autor relaciona los conceptos de cultura popular y juventud con la condición de clase., el autor en un detallado trabajo sobre las prácticas sociales y culturales de los *cholos*, *punks*, y bandas en aquella zona del país, relaciona los conceptos de juventud con la condición de clase y encuentra que las pandillas se encontraban marcadas y envueltas en dinámicas de la cultura fronteriza y los flujos migratorios. Valenzuela también abrió el debate en la relación entre jóvenes urbanos en contextos metropolitanos y elementos de identificación en lo que él designa como *identidades colectivas diversas.*[2]

---

[2]Para el caso de esta investigación prefiero denominarlos como *colectivo culturales alternativos.* El término *alternativo*, se aplica en actividades de cualquier género, especialmente culturales, a lo que se contrapone A los modelos oficiales comúnmente aceptados. Remite también a actitudes, prácticas e ideas distintas.

En esta perspectiva se encuentra también el trabajo de Reguillo(2000). Su interés se centra en la relación entre jóvenes e identidades culturales haciendo énfasis en la importancia de la comunicación en la constitución de sus identidades, especialmente los llamados*chavos banda*. Si bien no estudia los grupos denominadas dark o punk, su aporte es capturar una heterogeneidad de las formas organizativas juveniles, que considerará y contrastará tanto las formas tradicionales como las emergentes y así ubicar cómo se experimenta la ciudad, el poder, la formulación de proyectos, las formas de gestión, las modalidades de inclusión de sus miembros, las *estrategias de reclutamiento*, las interacciones con otras organizaciones en el plano horizontal (es decir, con otros movimientos sociales y culturales), como vertical (con el Estado y, las instituciones gubernamentales) y especialmente, los lenguajes que estas organizaciones expresan como nuevos signos de lo político (Reguillo,2000).

Hasta la década de 1990, puedo decir, con base en la revisión bibliográfica, que las propuestas en el estudio de los jóvenes urbanos ya no se centraban (o no exclusivamente) en los *chavos banda*, sino en la enorme y compleja diversidad de culturas e identidades que se experimentaban en las principales ciudades del país, y en cómo fueron creando su hacer cultural y estableciendo redes entre distintos contextos.

En esa misma década, un conjunto de investigadores de distintas partes del mundo y de diversas disciplinas, pusieron su atención en la juventud desde una definición que la propone como una construcción sociocultural que cambia de forma y contenido en el espacio y en el tiempo. De acuerdo con Urteaga, metodológicamente, esta definición permite acercarse y concentrarse en un actor juvenil altamente complejo y diverso en sus prácticas y concepciones de la vida (Urteaga, 2011:150). Esta perspectiva está basada en los planteamientos de Bourdieu, donde nos dice que la juventud es una construcción social, y que su significado depende de la sociedad en la que está inserta (Bourdieu, 2002); durante años, diversas investigaciones se realizaron insertas en estos planteamientos. En un trabajo relativamente reciente, Urteaga (2011) propone un nuevo paradigma: entender "lo juvenil", como un espacio teórico e interpretativo que nos ayude a comprender la construcción no solo de la juventud sino

---

Su discurso revela el grado de participación de todos los integrantes, la transparencia de la información, no hay censura y no hay jefes. (Salazar, 2002:39).Volveré a esta idea más adelante.

también de la infancia, como instituciones sociales que existen por encima o más allá de cualquier actividad en particular.

Esta propuesta de Urteaga admite tanto a los niños como a los jóvenes como creadores y poseedores de culturas de la infancia y la juventud, respectivamente. Parafraseando a Urteaga la juventud es un campo interpretativo más que un concepto compuesto por nociones e instrumentos metodológicos, que nos ayudan a comprender la construcción de la juventud como una institución social, y a los jóvenes como agentes culturales.

C) La mirada desde la contracultura.

Otra perspectiva con la que se han analizado los grupos de mi interés, ha sido desde la contracultura. El término se ha utilizado para referirse de manera explícita a una voluntad impugnadora de la cultura hegemónica expresándose subterráneamente en la creación de instituciones que se pretenden alternativas (Hall & Jefferson 1983, citado por Feixa, 2004: 217). Estas manifestaciones emergieron a partir de la década de los sesenta principalmente y se expresaron distintos géneros musicales como el blues, el jazz y el rock..

Autores que han estudiado estas expresiones musicales y su vinculación con la juventud mexicana como Carlos Monsiváis(1988), José Agustín(1996), Parménides García Saldaña(1975), han mostrado la relación entre la música rock, como expresión contracultural, y las identidades juveniles urbanas, abordadas desde las prácticas culturales y musicales de los jóvenes de la ciudad de México, muchas veces encasillándolos en estereotipos que poco tienen que ver con su propias experiencias de vida, debido a un acercamiento general y sin colocarse *al ras del suelo*. José Agustín (1996), En su libro *la Contracultura en México* la define como una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles colectivas, que rebasan, rechazan, marginan, enfrentan o trascienden la cultura institucional. Para este autor una fase de la contracultura la romántica –amor y paz- (*Peace* & *Love),* de la década de los 60´s, fue superada por las condiciones políticas y económicas del país, generando un vacio contracultural señala:

"..Los grupos dominantes, políticos y financieros, programaron una contra revolución cultural, a través de la satanización de las drogas, la mitificación del narcotráfico como villano internacional, el amarillismo sobre el sida, la identificación de comunismo con el terrorismo y el terrorismo como manifestación del demonio...Ya todo se había consumado. No había caso rebelarse, había que entrarle al juego con todo y lo inconcebible de sus reglas, la llamada economía de mercado o neoliberalismo, y aceptar la manipulación de los derechos, la disminución de las libertades, el aumento de la represión en intimidación, y el avance incontenible de la miseria moral y material. Todo esto significó un oscurecimiento paulatino de los estados de ánimo. En el rock de los sesenta cobraron fuerza corrientes aparentemente anti-éticas, pero oscuras, como el rock progresivo y el metal pesado, que por supuesto representaban las tendencias más desarrolladas y las más viscerales entre los jóvenes, pero éstas fueron hechas a un lado por el surgimiento del rock punk (Agustín, 1996:100).

Entre estas expresiones contraculturales se ha situado a los punk y dark los que han sido asociados a ciertos géneros musicales. Para José Agustín (1996), los máximos representantes del *rock punk* sin duda fueron los *Sex Pistols, The Clash, The Damned, Joy Division, Siouxsie and the Banshees*, entre otros. Según el autor, este movimiento se diluyó en lo que se conoce como *New Wave*, *nueva ola*, movimiento más amplió que abarcó numerosas bandas inglesas y estadounidenses. A nivel internacional la escena de la música *underground* a principios de los años ochenta era una mezcla de *punk*, *synth pop*, reggae y *new wave*.

Existían otros grupos como *The Clash*, *Velvet Underground*, y solistas como *David Bowie, Nina Hagen,* que se abrían camino poco a poco en una lucha de audiencias con el pop. De todas estas bandas y solistas, *Klaus Nomi*[3] ha tenido una mayor repercusión en el ámbito cultural de la escena gótica por sus montajes en el escenario estilo cabaret y su caracterización de *Drag Queen* intergaláctico, forrado con ropas de piel en blanco y negro, sombras rojas en los ojos, hombreras futuristas y peinados de *clown* gótico.

Según la bibliografía, en su mejor expresión, el *punk* representa no sólo un energético ataque estético a las tendencias dominantes dentro de la música popular, sino también una protesta de clases trabajadoras y de los jóvenes contra aspectos como la pobreza, la censura del gobierno, el autoritarismo, el racismo, el fascismo, la industria de musical, así como la tradicional relación entre el artista y su audiencia, el *star-system*.[4] En su peor expresión es una

[3]EL contra tenor alemán, Klaus Nomy, paso de la Ópera de Berlín a convertirse en uno de los interpretes de New Wave, junto con David Bowie y el *post punk* a la par de Nina Hagen.

[4] El *Star System* se refiere a la tradicional relación, que se establece en la escena musical entre el artista y su audiencia, como pueden ser los clubes de *fans* o "*grupies*" como también se les denomina en la ciudad de México.

manifestación de la desesperación y la decadencia cultural, que representa el nihilismo, el sexismo, la violencia, el sadomasoquismo, y la incompetencia musical, su influencia fue decisiva en el *rock* y en la contracultura de los años noventa.

En México, como en todos los países de Latinoamérica, el fenómeno del *punk* se dio con variaciones al modelo original[5]. Después de la campaña que inventó Televisa, *Rock en tu idioma* (Hombres G, Enanitos Verdes, Soda Stereo; españoles y argentinos respectivamente) con la cual se dieron fuertes éxitos de grupos como Café Tacuba, Caifanes, Maldita Vecindad, y Santa Sabina, entre otros, el *rock punk* tuvo que regresar a los circuitos culturales marginales, volver de nuevo a los *hoyos funk*.[6]

José Agustín, sostenía que en los noventa el rock mexicano siguió un lento proceso de desarrollo y que hubo la tendencia de copiar a otros grupos en todos los sub géneros del rock, por ejemplo los grupos mexicanos *Oxomaxoma*o, *Deus et Machina*, y los grupos de *trash* y *neo punk*. En términos musicales no existían fronteras claras, grandes rocanroleros como *Bob Dylan, Rolling Stones, Pink Floyd, U2* o *Dead Can Dance*, llegaron a México como géneros culturales alternativos, lo mismo tocaban en el Palacio de los de Deportes (o el Palacio de los *Rebotes*, como lo conocen algunos por su mala acústica), que en el Autódromo Hermanos Rodríguez, (hoy el Foro Sol), el Auditorio Nacional o el Cine Metropolitan. Si bien, el trabajo de José Agustín no cuenta con tratamiento académico desde la teoría social y tiene un carácter general y, personalmente, considero que es un valioso recuento histórico de la música como elemento contracultura en México.

Para Arce (2008:134) por su parte, la contracultura es como una herencia del movimiento *hippie*; el concepto *counter culture* pronto se convirtió en un concepto clave para entender el descontento de la generación de los años 60 frente a la sociedad de ese momento. Para ella, el término *counter culture,* ayuda a entender la desilusión de los jóvenes de esa época acerca del control relacionado con el control cultura "parental" y del deseo de no querer formar parte de la sociedad. Algunos trabajos traducen el concepto *counter culture* como contracultura. Esta autora menciona que la traducción literaria de *counter culture* sería "cultura en

---

[5] Los *punks* se erizaban el cabello, lo teñían o lo oxigenaban, usaban aretes, pantalones pegados, chamarras negras y las chavas se maquillaban con un estilo felinesco.

[6] Véase el trabajo de José Hernández Chelico (2010) sobre la historia no documentada de los hoyos funk, en la ciudad de México.

oposición" o "cultura a la contra"; ella prefiere denominarlas culturas contrahegemónicas, este término se entiende más como una cultura marginal o nueva cultura, expresiones que están en oposición a las culturas hegemónicas.

Por su parte Racionero (1977), contrapone el término contracultura con el de *underground*, al considerar que el término contracultura es menos amplio:

> "...Utilizo el término *underground* por ser más amplio que el de contracultura, de hecho el término contracultura, es una desafortunada traducción española del inglés "counter culture". En inglés se diferencia entre "counter" y "against", "against" es contra, en cambio, "counter" significa contrapeso, equilibrar por compensación. En la traducción española, la idea ha adquirido connotaciones de movimiento anticultural, de ir contra toda cultura y no sólo los aspectos nocivos de ésta, lo cual confunde la intención del significado inglés..." (Racionero, 1977:10).

El *underground*, como lo detalla Racionero, es la tradición de pensamiento heterodoxo que corre paralela y subterránea a lo largo de toda la historia de Occidente, desde la aparición de los *shamanes* prehistóricos, la instauración del derecho de propiedad, la transición al patriarcado y la invención de la autoridad y la guerra, hasta nuestros días, es la Gran Tradición del *Underground* –GTU–. (Racionero, 1977:10). El *underground* considera dos características importantes una: como corriente de pensamiento paralelo al pensamiento ortodoxo. Considera a toda todas las culturas y estilos de vida como un archivo donde pueden escogerse aquellos elementos culturales y personales que más se adapten a los temperamentos y objetivos vitales de individuos y grupos. De ahí la mezcla de elementos culturales del *underground* de épocas pasadas, como se verá en el capítulo III. La otra característica del *underground* es su tendencia a practicar las comunas como medio de producción, las cooperativas como medio de distribución, la prensa y el arte *underground* como medio de información. (*Ídem*). En este sentido para este autor él termino contracultura es una encarnación pasajera de *underground*, mientras que el *underground* es un movimiento más amplio y de mayor temporalidad.

En este sentido Fadanelli (2000), hizo una tajante separación entre contracultura y cultura subterránea o *underground*; para él, esta última representa una geografía compleja y en gran medida impenetrable. Allí donde un renovado número de obras circula estimulando la creatividad de pequeños grupos locales, apareciendo y desapareciendo sin que los ojos del historiador reparen en ellas, allí en ese espacio sin cohesión evidente, abigarrado, sinuoso, se reproducen los signos de una cultura subterránea ajena a las ambiciones de la llamada contracultura. Fadanelli (2000), consideró que no existe la contracultura, ya que en el fondo la

gente sigue esperando que el Estado brinde algún tipo de ayuda u ofrezca algo, como becas, apoyos o descuentos, etc. Me atrevería agregar que las expresiones contraculturales están generalmente es busca de reconocimiento.

En la actualidad, el término contracultura es utilizado para hacer referencia a aquellas acciones o actividades que tratan de salir de los estándares. Bajo esta lógica, diferentes grupos de jóvenes lo utilizan para hacer hincapié en la diferencia y en la propuesta de nuevas visiones y perspectivas, puedo citar el trabajo incansable del escrito Carlos Martínez Rentería (2009), Urteaga (1990-2011) Arce Cortés (2008), Reguillo (1988), Valenzuela (1990) entre otros.

Considero, sin embargo, que este movimiento, los que en él participan y sus expresiones culturales, no son propiamente parte de las culturas juveniles pues este atraviesa generaciones; encontramos seguidores y miembros activos que rondan los 50 años; de igual manera, me parece que son más que una tribu urbana; son organizaciones que han permanecido en la escena urbana metropolitana por casi 30 años. Y, sus expresiones culturales no las considero propiamente como contraculturales sino más bien como expresiones de culturas alternativas que han encontrado espacios de creación y manifestación dentro de un amplio espectro de las culturas urbanas metropolitanas. ¿Qué es pues y cómo entender este movimiento cultural?A continuación trataré de exponerlo y exponer mi mirada.

II La escena oscura. Colectivos y expresiones culturales.

Mi interés en estos grupos denominados comúnmente dark o punk y sus prácticas y formas de organización me llevó a plantear algunas cuestiones: ¿Quiénes son? ¿Qué es la llamada escena oscura mexicana?, ¿quiénes integran la escena oscura mexicana?, ¿Cómo se formaron estos grupos y quiénes participan en ellos?, ¿Cuáles son los elementos que los llevan a identificarse con estas expresiones?, ¿Qué cambios ha tenido y en dónde se han situado en la actualidad? De acuerdo con Arce (2008), la Escena Oscura Mexicana se define como un grupo de personas que se reúnen alrededor de un gusto musical, visual e ideológico común, desde el cual han generado todo un estilo de vida, una organización, un sistema económico y político. Sus antecedentes se remontan a Inglaterra, en la década de los setenta del siglo pasado, cuando se da la denominada *muerte del punk* y un grupo de músicos decide manifestarse de manera *elegante* y *melancólica* contra el sistema político y social inglés.

Para Arce (2009), el concepto de *Scene* o escena, se refiere a un espacio de socialización, intercambio, y trabajo que ha generado un grupo de individuos para caracterizarse mutuamente y, a su vez alude al grado de cohesión y compromiso entre ellos (Arce, 2009:124). El trabajo de Arce está basado en el trabajo de Paul Hodkinson (2002), perteneciente a la Escuela de *Birmingham*.

En México, esta escena se conforma por grupo de personas, que coinciden en un ideal basado en la exposición y libertad de expresión de pensamientos y sentimientos, reflejados en diferentes contribuciones artísticas y musicales realizadas desde hace veinte años. Sus inicios en el país se remontan a finales de la década de los ochenta, cuando un grupo de personas empieza a identificarse con los géneros musicales *gothic rock*, *cold wave* y *punk*.

Es importante mencionar que la *Escena* Oscura, es resultado de una mezcla de las escenas góticas a nivel mundial como la de la ciudad de los Ángeles en Estados unidos, la de Londres en Inglaterra, o Berlín en Alemania, lo que inscribe al grupo dentro de lógicas globales, pero con expresiones locales, al obedecer a realidades específicas y diferentes. Sus integrantes tienen en común la asistencia a determinados espacios en el Distrito Federal considerados como lugares que permiten la expresión artística como los son los clubes alternativos o como el Tianguis Cultural del Chopo. Este movimiento se consolida a partir de 1993-1994 y es considerado por muchos como el *boom* de la escena oscura en México. Su contexto y sus características serán abordados, de forma más detallada, en el capítulo 1.

Me gustaría recordar que la Escena Oscura Mexicana es un movimiento cultural, conocido comúnmente como *underground*, y que en la ciudad de México, en la actualidad, es representado por organizaciones, así como colectivos culturales, promotoras, distribuidoras y asociaciones civiles, que se manifiestan mediante expresiones artísticas de diversos géneros.

Desde sus inicios, el análisis de las expresiones del movimiento oscuro fue incorporado dentro de los estudios de las organizaciones juveniles y de las culturas juveniles que emergieron, principalmente, después del 68. El primer referente formalizado acerca de las organizaciones juveniles en la ciudad se ubica en los estudios realizados por Rossana Reguillo (1991, 2000). La autora ubica momentos clave que permitieron el desarrollo de procesos organizativos juveniles. Sostenía que un hecho clave es la década de los sesenta, es el momento

del surgimiento de los jóvenes como sujeto social; es decir, como individuos que se distinguen de la niñez y la adultez y que se expresan en estilos de vida y de consumo. Estas expresiones darían lugar al surgimiento de una cultura específicamente "juvenil" que, posteriormente, se multiplicaría dando lugar a las llamadas "culturas juveniles", heterogéneas, diversas y cambiantes de la época contemporánea (Reguillo, 2010).

Los años inmediatos a la experiencia del movimiento estudiantil de 1968 estuvieron marcados no sólo por el la derrota, sino por un proceso de reflexión e inserción de nuevos militantes de izquierda en sectores del campo y la ciudad. A pesar de su escaso trabajo en el área cultural, la fuerza ideológica de los setenta, marcó los parámetros del trabajo cultural de varios grupos independientes durante muchos años, así lo sostiene Nivón:

> "…A pesar de que los militantes no tuvieron una participación trascendente en el campo cultural de ese período, fijaron en cambio la reglas del trabajo con que otros grupos específicamente culturales se movieron durante muchos años. Éstos estaban formados por artistas jóvenes, la mayoría politizados por su participación en el movimiento estudiantil, quienes se organizaron a los largo de la década en una gran variedad de grupos artísticos independientes[7]…" (Nivón, 1998:145).

Dos aspectos destacan en su práctica: el primero es la excesiva politización de los proyectos que no permitían, a la larga, crear una sólida identidad de los grupos artísticos; el otro, es la compleja relación que los grupos culturales establecieron con los medios de comunicación.

Reguillo (1991) sostenía que es a partir de la década de 1980, que las organizaciones en la ciudad de México comenzaron a cobrar fuerza reivindicando su lugar en la vida social, en lo político y cultural de tal forma que su presencia en la vida cotidiana se constituyó en un referente para el Estado, para la sociedad civil y para las generaciones venideras, en el sentido de generar, planear y proponer políticas públicas enfocadas a los sectores juveniles de la población a través de organismos descentralizados como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) y de la sociedad civil como los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Banda Unidas Kiss (BUK), Consejo Popular Juvenil (CPJ), entre otras. Para la autora las organizaciones juveniles

[7] Eduardo Nivón registra desde la década de 1970 a la Asamblea General de Teatro Universitario; 1972, Frente de Artistas Revolucionarios Organizados; 1973, Centro Libre de Experimentación Teatral y Organizados (CLETA); 1974, Primer Encuentro de Grupos Literarios Independientes; 1975, Primer Encuentro de Joven Literatura Iberoamérica; 1976, Frente para la Libre Expresión de la Cultura; 1978, Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura; 1979, Liga independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios; fuera de la CLETA ninguna sobrevivió.

deben concebirse como una reunión de varios jóvenes, en donde existe cierta organicidad y cuyo sentido está dado prioritariamente por un proyecto o actividad compartida.

Feixa (1999) sostiene que, en este entramado de movimientos y organizaciones, se comenzó a recurrir a un modelo de organización entre los jóvenes: los llamados *colectivos* promovidos por los punks a mediados de los años ochenta. Los *colectivos* pretendían trascender las fronteras territoriales y organizarse en base a afinidades y actividades comunes. En un trabajo realizado en la ciudad de México (1998) da cuenta de que estos sectores de la población, mayoritariamente jóvenes, tenían su espacio de agregación en el Tianguis Cultural del Chopo, menciona a colectivos como los Punk Not Death, conocidos por sus siglas como *la PND* y las Chavas Activas Punk, *las CHAPS*, entre otros.

En efecto, los colectivos son una forma de organización común dentro de la Escena Oscura; ¿cómo funcionan?, ¿cuáles son sus bases?, ¿sus planteamientos?, todo esto dentro de mi interés de investigación. A continuación haré un recorrido sobre la los colectivos culturales como forma de organización emergente pues, como dije antes, ha sido la organización básica de la Escena Oscura Mexicana.

A) De grupos a colectivos culturales

Los colectivos, en teoría, deberían basarse en la horizontalidad, trasparencia de las informaciones, autogestión e independencia, respecto a instancias e instituciones externas, etc. El sentido de los *colectivos* está dado prioritariamente por un proyecto o actividad compartida (Reguillo, 2000); cabe aclarar que existen distintos tipos de colectivos, algunos de ellos comparten formas organizativas similares, pero cada uno tiene y adquiere su propia singularidad de acuerdo a los elementos que les conviene. De esta manera es posible encontrar colectivos culturales, ecologistas, pro-defensa animal, estudiantiles, de derechos humanos, anti-militaristas, etc. Lo que caracteriza a estos colectivos culturales es la búsqueda de la innovación y la creatividad; y al no identificarse con los canales tradicionales e institucionales de participación, tienen y sienten la necesidad de crear maneras propias de expresión de sus intereses colectivos e individuales.

Retomo la denominación de colectivos, en este caso culturales y alternativos (de aquí en adelante solo colectivos culturales), pues se adecua a las formas de organización de los grupos de mi interés debido a algunas de las características que destacan los autores como autogestión e independencia de instancias externas; sin embargo, como veremos, no siempre ha resultado así. Como punto de partida, no obstante, fue eficaz.

Qué se entiende por colectivos culturales, cuáles son sus prácticas y expresiones, sus formas de agregación y organización. En la clasificación que se ha generado en los últimos trabajos de investigación, se establecen alternativas de asociación e identificación colectiva ante la búsqueda de obtención de derechos y responsabilidades, que en gran medida se adquieren a partir de prácticas y acciones que en encuentran fuera de los límites que el dominio institucional establece. Analizar desde una perspectiva antropológica a los movimientos culturales y sus ámbitos de acción (Goffman, 2004), exige entenderlos a partir del agente urbano (Rosales, 1992), y sus formas de participación alternativa.

Salazar (2007) sostiene que la asociación colectiva informal es importante, ya que los momentos compartidos y cotidianos son determinantes entre los integrantes para la consolidación de los colectivos culturales. Estos escenarios informales se posicionan como referentes para lograr la afirmación asociativa al interior del colectivo. Salazar (Ídem), ofrece una serie de elementos que permiten observar el desarrollo de lo que él llama, movimiento agregativo; estos elementos indican intereses que han ido cambiando con el paso del tiempo y que permiten observar características actuales de algunos estilos organizativos entre ellos señala: ir del centro a la periferia. Ir a la vanguardia, ya no cerca del centro, como el movimiento estudiantil; Ir de lo político a lo cultural. Silo político era la transformación de las estructuras de poder; hoy en día se asiste a las transformaciones en las estructuras de la vida cotidiana; ir de lo informal a lo formal, entre otras.

En este sentido Salazar (2007) argumenta que los colectivos son agrupaciones con un determinado posicionamiento cultural o incluso de la política local. Lo grupal implica la presencia del algún consenso básico y conservan el desapego a formalidades imprecisas. Estas nuevas formas de asociaciones, los llamados colectivos, a partir de los noventa comenzaron a tomar lógicas de acción propias de instancias básicas de sociabilidad en que encuentran su origen, es decir, los grupos de amistades. Estas organizaciones muchas veces se hacen llamar

colectivos para reivindicar el carácter plural de sus objetivos. Para Valenzuela Fuentes (2007), una característica de estos colectivos es la libertad para proponer un tema o actividades a realizar, así mismo la "rotación de tareas", son parte del carácter participativo de los colectivos. Su estructura interna generalmente es simple, de autogobierno, forman equipos de trabajo donde cada persona tiene una función especializada. Algunos establecen vínculos con otras organizaciones, tanto en el plano local, como en el nacional e internacional.

El grado de formalización es muy variable, y de acuerdo a su estado jurídico pueden recibir fondos deducibles de impuestos. Hay organizaciones que tienen personalidad jurídica como fundaciones, patronatos, fideicomisos, sociedades, sindicatos, agrupaciones gremiales y asociaciones civiles. Otros más son grupos o colectivos informales que no cuentan con reconocimiento jurídico y no tienen formalmente normas fijas. Las asociaciones están presentes en las diferentes formas de coordinar y orientar los esfuerzos individuales. Hay señalar que están prácticamente en todo y no hay campo en el que no parezcan haber adquirido experiencia: trabajan para difundir e informarse sobre comics, mejorar la colonia, promover una mejor calidad de vida en la ciudad, la educación física y el deporte, ayudar a los niños de la calle, a madres solteras, indígenas y migrantes, así como brindar asistencia social a los afectados por un desastres naturales, o bien vigilar la transparencia de un proceso electoral o difundir el arte (Solórzano, 2001:209).

El número, la duración, los objetivos y la forma de funcionamiento reflejan hasta que medida el colectivo cultural o la asociación civil organizada, puede intervenir en la creación de la opinión pública, la toma de decisiones en beneficio de la comunidad en general. Los ámbitos y campos de acción de estas iniciativas van desde la filantropía, basada en la visión paternalista - de la ayuda al pobre y desprotegido-, al fomento de proyectos no sólo de asistencia, sino de desarrollo social en un sentido más amplio (Solórzano, 2009: 209). Por otra parte, el autor apunta que la opción de financiamiento de los colectivos, en su mayoría es la autogestión, la cual es concebida por la mayoría de ellos como una alternativa a la dependencia económica en la que se encuentran un sin número de grupos y organizaciones. Una de las modalidades de autogestión, es la recaudación de fondos a través de oficios aprendidos colectivamente. En los colectivos culturales, por lo general se destaca que trabajan sin fines de lucro y que se caracterizan por ser independientes del Estado y de los partidos políticos, así como de la iglesia

o la empresa, aunque en algunos casos, esta condición no impide que sean interlocutores/Interfaz entre estos sectores.

Para Serna (2000), los colectivos culturales son pequeños grupos expandidos por todas las ciudades. Dan la impresión de guerrilleros simbólicos cuyo campo de batalla es el espacio urbano; su meta, el control de los recursos culturales; su arma, la comunicación. Los colectivos culturales son la mejor expresión de la diversificación contemporánea de las culturas juveniles. A los chavos bandas se han sumado los *skates*, *darks, raves, rastas* y, desde luego, los *punk*,[8] entre muchos otros. Son identidades transgresoras, cuya estética anuncia un anhelo de transformación. La música, el lenguaje, la ropa y accesorios, los productos culturales, con rebeldía, voluntad de cambio y, en cierta manera, micro propuestas para un nuevo orden, cito:

> "…La comunicación es la herramienta central de los colectivos. Es impresionante la cantidad de fanzines, revistas, videos, grafitos que se producen e intercambian. La creatividad en su diseño y elaboración asombraría a más de un adulto. Las publicaciones suelen ser irreverentes y contestatarias. No hay propuesta política ni plan, hay sueños e imaginación…"(Serna, 2000:125).

Gaytán (2008), ha desarrollado el concepto de colectivos culturales, aunque él los llama colectivos (contra) culturales, aunque deja claro que lo hace por convencionalismo académico. En autor inició sus registros en 1979, cuando la ciudad de México se convertía en la *metrópoli*, ejes viales, líneas de metro, colonias aisladas, fraccionamientos de circuito cerrado, grandes complejos multifamiliares, ahí en el *estallido urbano*, se gestó a decir de los expertos juvenólogos (José Manuel Valenzuela, Rossana Reguillo, Alfredo Nateras, Maritza Urteaga, entre otros), la primera generación de adolescentes netamente urbanos y con ellos, el estallido juvenil que fue escenificado masivamente por cientos de pandillas juveniles en el Distrito Federal.

Jóvenes, en su mayoría, pertenecientes a estos colectivos fueron resignificando muchos elementos culturales (intercambio de ideas, afectos, lenguajes, y acciones) de las bandas o pandillas e hicieron de sus escuelas y colonias sus campos de acción y como territorios existenciales, usos del espacio público hasta en ese momento inéditos en las experiencias

[8]El termino PUNK, es un contracción de *People United Not Kingdoom*, Punk es una expresión artística e ideológica que se genero en los suburbios de Inglaterra, que cuestiona y niega establecerse en los roles y las formas de vida dictados por los valores y la moral de la sociedad. Para lograr ese objetivo, los primeros punks utilizaron estrategias y la crítica a otros movimientos de vanguardia

colectivas de la ciudad de México, desde la trágica represión del movimiento estudiantil. Gaytán, sostiene que durante el *impasse* del 68, y hasta la de los ochentas emergieron grupos y consejos populares juveniles para contener la violencia de las famosas *Razzias*; los que quedaron fuera de estos colectivos culturales, fueron estigmatizados y clasificados mediáticamente como *chavos banda*, término asignado también por los especialistas académicos de la época. Para escapar al estigma, los jóvenes más radicales de la época opondrían la idea de colectivo:

> "...Habría que recordar que las diversas herencias filosóficas, lúdicas, estéticas, políticas que convergerán en el movimiento punk (primero de manera inconsciente y después de manera consciente) en la década de 1970 se sintetizan en el manifiesto como síntesis del ideario estético y filosófico del grupo; en el collage como una práctica deconstructiva de la formalidad visual capitalista; el grupo o más tarde llamado colectivo, asumido precisamente como vanguardia, sea política o contracultural..." (Gaytán, 2008:12).

La década de los ochentas se caracterizó por el *boom* de *fanzines* que eran editados por colectivos *punks*, anarquistas o *anarkopunks*, entre los que destacan el *Falzo Magazine,* Furia y Mensaje, la Peste *Underground*, Brigada Subversiva, Testimonio *Punk*, Cambio Radical, editado por el colectivo Cambio Radikal Fuerza Positiva (CRFP), encabezado por *Akness*, ex vocalista de la banda de *punk* Masacre68, estaban también las CHAPS -Chavas Activas Punks-, entre otros (Gaytán, 2008; Analco, 2002).

Retomando el trabajo de Gaytán (2008), quien a mi parecer realizó un excelente recorrido por la historia de estos grupos, ya que documenta las primeras experiencias colectivas urbanas, y como la agrupación en colectivos respondía a la necesidad de sus miembros por mantenerse al margen de las clasificaciones que les imponía el orden social vigente en esos momentos. Pero al mismo tiempo, el miembro del colectivo que hace un fanzine, del colectivo que tiene una banda de música o del colectivo a secas, se identificaba con una serie de significados ideológicos, estéticos y éticos, los cuales encontraban en los manifiestos, crónicas, poemas, collages o conciertos, siendo así auténticos vehículos de comunicación horizontal. El colectivo significa participar de un proceso en donde el sujeto se transforma de manera múltiple en miembro del colectivo, es él o ella misma en oposición a un orden social opresivo.

Poco a poco estos colectivos fueron cobrando fuerza tras el terremoto de 1985 y hasta la insurgencia de Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Además de contra-informar la situación imperante en ese momento, daban noticias acerca de los

movimientos que se desarrollaban en países como Polonia, la URSS, China, U.K, Alemania, España, y países de Latinoamérica.

Esta primer oleada de colectivos fueron insertándose poco a poco en el Movimiento Estudiantil de la Universidad nacional Autónoma de México, de 1987; en las elecciones de 1988, sin duda el Tianguis Cultural del Chopo fue el epicentro y punto de encuentro de estos colectivos. Así el colectivo, se convirtió en la acepción con la cual los jóvenes artistas plásticos comenzaron a identificarse y auto-adscribirse. Surgirían los colectivos de artistas, *crews* de graffiteros, grupos de jóvenes periodistas, colectivos de video, revisteros. Algunos de corte anarco-punk, otros de la cultura alternativa y otros más de la onda natura y el *new age*. A mediados de los noventa y con el auge del EZLN, surgen colectivos de jóvenes y no tan jóvenes que promueven medios impresos, radiales, escritos intermitentes o permanentes, de apoyo a las causas zapatistas.

Fue en la década de 1990 que la noción de colectivo ya estaba legitimada como una forma de auto-organización trasngeneracional, el colectivo es transgeneracional porque en él, se agrupan individuos de varias edades y condiciones sociales, a tales características también hay que agregar que dichos colectivos no se afiliarán a partidos políticos, ni se reconocerán en programas ideológicos tradicionales, ni tampoco funcionarán bajo las jerarquías verticales. Funcionarán sabiéndolo o no, bajo la perspectiva de la tradición anarquista horizontal.

Para finales de esta década, para ser más específico en 1999, cuando estudiantes de la UNAM, organizados en colectivos, ocuparon las instalaciones en defensa de la educación pública y gratuita, en ese momento se creó el Consejo General de Huela (CGH), y surgieron dos nuevos actores sociales, el estudiante moderado es decir, el estudiante ligado a un partido político, consciente, negociador, que *quiere a su universidad*; y del otro, el estudiante *ultra*, es decir, el estudiante radical, mugroso, malhablado, vándalo, fachoso, sin militancia en algún partido político, sin ligas con las redes de la clase política de izquierda, sin nombre, ya que se les conoce sólo por sus apodos, seguramente adicto y violento, y obviamente miembro de alguna *tribu urbana*(Gaytán, 2008:189). En los años siguientes, los miembros de los colectivos estudiantiles se involucraron en los movimientos populares de San Salvador Atenco y en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por medio de una especie de ejercicio de transversalidad grupal.

Podemos postular que una primera característica de un colectivo no es juvenil, sino transgeneracional, ya que lo pueden integrar niños, adolescentes, adultos, padres de familia, hombres y mujeres de las más diversas condiciones sociales. En el colectivo antes que nada se diluyen las identidades demográficas impuestas por el orden instituido. En términos generales puedo afirmar que los movimientos culturales se organizan mayoritariamente en grupos informales, le siguen los creadores individuales y finalmente las asociaciones.

Cabe resaltar que en esta investigación, se utilizó el término colectivos culturales para ubicar a las diferentes organizaciones que forman parte de la llamada Escena Oscura Mexicana o del movimiento *underground*, a lo largo de esta investigación hago uso de ambos términos para referirme a las organizaciones, colectivos culturales y asociaciones civiles, del género alternativo gótico y dark principalmente, pues ellos mismos se han definido así, a lo largo de 30 años que llevan estas expresiones artísticas como movimiento cultural en México. Es necesario aclarar que en la ciudad de México existen alrededor de cien organizaciones, colectivos, promotoras y distribuidoras, que se dedican a organizar y proyectar actividades en torno al género cultural en cuestión. Pero por razones metodológicas, sólo me aproxime a trabajar con estos tres colectivos culturales, con más de diez años de estar involucradas a la escena oscura, el criterio de selección se abordará más adelante, así como las distintas formas de agregación dentro de la escena *underground* en la ciudad de México. Estos colectivos son: la Unión de Trabajadores Autogestivos (UTA), El Real Under y la Orden del Cister A.C.

En esta investigación, el acercamiento metodológico a estos colectivos culturales fue desde la perspectiva del estilo y de las *comunidades de estilos.* Esta perspectiva me permitió tener una mayor comprensión de los principales elementos de identificación y sentido de pertenencia que los caracterizan.

B. El concepto de estilo

Uno de los elementos importantes en esta investigación, fue el concepto de estilo. El estilo nos permitió comprender las diferentes maneras en las que se agregan o se diferencian los miembros de este movimiento.

Feixa (2000:79), menciona tres momentos por los que ha pasado el análisis de las culturas juveniles en contextos urbanos; cada uno, con temáticas distintas: 1) el tiempo de las

bandas (1960-1976); 2) el tiempo de las tribus (1997-1985), y 3) el tiempo de los estilos (1986-1994). El autor afirmaba que el origen de los estilos, se debe a procesos sincréticos de fusión de estilos previos; después experimentan un proceso de difusión y después pasan por un proceso de etiquetaje por parte de los discursos de los medios de comunicación. Los estilos presentan períodos de apogeo, de estancamiento, incluso de revitalización (*revivals*); en estos procesos los contenidos originales experimentan diversos cambios. En síntesis, los estilos son sincréticos y multifacéticos.

Feixa (2000:86) definió el estilo, como la manifestación simbólica de las culturas juveniles; constituye una combinación jerarquizada de elementos culturales de los que pueden distinguirse los siguientes: el lenguaje, la música, la estética, las producciones culturales, actividades focales, como la asistencia a determinados espacios. Feixa, sostenía que los estilos no son estáticos, y que la mayor parte experimenta ciclos temporales en que se modifican tanto sus imágenes culturales, como las condiciones sociales en las que se desarrollan. El estilo puede definirse como la manifestación simbólica de las culturas expresada en un conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que los integrantes consideran representativos de su identificación como colectividad.

Otra conceptualización, sobre el estilo, ha sido planteada por Hebdige[9] (1999), parte de la Escuela De Birmingham. Su teoría esta basada principalmente en el análisis de las subculturas *Mod, Rasta, Ruddy, Punk y Skinhead*, que vivían en el Reino Unido. Se basó en la composición de cada estilo diferenciándolos por una estética común y, evidenció las oposiciones entre unos y otros, los cuales eran influenciados por distintos géneros musicales. Su análisis etnográfico prestaba especial atención a las condiciones sociales y económicas que permitieron el nacimiento estas subculturas, como les denominaba en ese momento. El autor sostiene que, fue en los años setenta cuando surgió el género musical conocido como *Glam-Rock* (*Gary Glitter, Marc Boland, David Bowie*, etc.) como contraposición a la cultura musical negra. Sus orígenes se encontraban en las subculturas *Skinhead* y *Underground* y perseguía una línea musical

[9] Eduardo Nivón registra desde la década de 1970 a la Asamblea General de Teatro Universitario; 1972, Frente de Artistas Revolucionarios Organizados; 1973, Centro Libre de Experimentación Teatral y Organizados (CLETA); 1974, Primer Encuentro de Grupos Literarios Independientes; 1975, Primer Encuentro de Joven Literatura Iberoamérica; 1976, Frente para la Libre Expresión de la Cultura; 1978, Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura; 1979, Liga independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios; fuera de la CLETA ninguna sobrevivió.

blanca, alejada del *soul* y del *reggae*. Se basaba en una imagen ambigua en lo sexual y en un mensaje centrado en un pasado fantasmal o un futuro de ciencia ficción. Era una corriente que, según Hebdige, no se interesaba por la realidad: "El *Glam Rock* tendía a alienar a la mayoría de la clase obrera joven, precisamente porque rompía sus expectativas básicas" La ruptura se producía en el nivel del género-sexo, no en el de la clase o la política. Los jóvenes se cuestionaban sus estereotipos sexuales o edad, pero no su posición de clase origen.

Según Hebdige, el estilo se construye a través de una combinación de prendas de vestir, la música, la danza, el maquillaje y las drogas. Hebdige enfatiza los aspectos históricos, socio-económico, la clase, la raza y contextos de los medios de comunicación de cada subcultura. Por ejemplo, Hebdige sostiene que hay un tema común que subyace al punk blanco y subculturas de reggae negro, ambos rechazan simbolismo nacional británico. Aunque aparentemente no relacionados, Hebdige prueba este punto con la descripción de las similitudes en sus estilos.

Recordemos que uno de los ejes centrales es el de conocer y comprender las bases de la pertenencia de las colectividades que se mueven en la Escena Oscura y que llamo comunidades de estilo.

Es en la ciudad de México, como contexto metropolitano y capital de país, en donde se presenta una mayor diversidad de organizaciones agrupaciones y manifestaciones culturales, que en las pequeñas ciudad del interior del país. En el caso de aquellos conocidos como darks, punks, si bien son visibles de forma inmediata para cualquiera situado fuera de ellos, también observamos que tienen formas de vestir, de peinarse, de ser, diferentes. Estos elementos son referentes para los integrantes y les permiten la afirmación y autoadscripción al interior de las colectividades. Como decíamos antes, y parafraseando a Bourdin (2007), el estilo, como estilo de vida en este caso, hace referencia a un orden social que se impone, y supone la pertenencia a un grupo; la pertenencia sólo existe si uno se concibe como "uno entre otros", y no como un ser absolutamente único. Esta percepción se encuentra en la base de un sentimiento de pertenencia (Bourdin, 2007:147).

Cohen (1989), sostiene que la pertenencia a una comunidad, es decir, los que significa *ser miembro de*, es pronunciado contantemente por sus miembros por cualquier medio, por medio de la lengua, de la habilidad para desempeñar un oficio, por el conocimiento de un área en específico o, a una genealogía. Cohen, afirma que no somos conscientes de la diferencia,

hasta que conocemos tanto fronteras normativas como fronteras alternativas. Sin embargo, dichas fronteras no son fenómenos naturales, pueden ser inventadas o ideadas con diferentes propósitos de un grupo por distinguirse de otro, y agregaría yo, usadas en momentos que son significativos para estas colectividades. Bajo el concepto de comunidad existen diferentes actores sociales que asumen sus propios significados, aunque todos ellos expresen su adherencia o pertenencia a la comunidad. Para Harvey (1989), la comunidad es una entidad social creada en el espacio a través del tiempo. La comunidad puede integrar de una manera disfrazada diferencias de significados. Aquí una cuestión importante de destacar es que *la comunidad comprende y cobija las diferencias dentro de sus fronteras* (Cohen, 1989). El autor enfatiza que, para comprender el fenómeno cultural, debemos capturar su sentido experimental, vivencial, es decir, descubrir que se siente pertenecer a una cultura.

Partiendo de que la pertenencia a un grupo cultural, nos identifica por una serie de características socioculturales (usos y costumbres, símbolos, entre otros), también debemos señalar que establece diferencia de otros grupos culturales y delimita no sólo en aspectos territoriales sino también en aspectos simbólicos.

Como señala Rosales (1992), los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Como parte de la pertenencia a un grupo, está el contar con vivencias y expectativas semejantes, las cuales son tomadas como pretexto para crear una afinidad.

¿Cómo definir las colectividades que existen dentro de la Escena Oscura? Cuáles son elementos que los caracterizan? Para ello he tomado como categoría de análisis el término *comunidades de estilo* para entender y captar la diversidad/homogeneidad de los colectivos culturales de mi interés y los miembros que de el participan. Una de las características de estos colectivos es la expresión de ciertos elementos que las definen externamente. A esto le llamo Estilo. Retomo de Feixa (1996) la definición de *estilo* como la manifestación simbólica de la cultura, expresada en un conjunto más o menos coherente de elementos materiales, que los individuos consideran que son representativos de su identidad como grupo, aunque no siempre son espectaculares, ni permanentes, están constantemente cambio.

C. Comunidades de estilo

Como estrategia de análisis me planteó tomar el téemino comunidades de estilo, tomando en consideración que la mayoría de estos colectivos culturales y sus miembros comparten determinados estilos, aunque estos no siempre, sean espectaculares o permanentes; puede hablarse también de estilos individuales, en la medida en que cada joven manifiesta determinados, gustos estéticos, ideológicos y musicales que construyen su propia imagen pública. Sin embargo, aquí los estilos que nos interesan son los que se manifiestan de una manera colectiva y que se expresan en la escena pública y que presentan un trayectoria histórica específica, estableciendo un sentido de pertenencia a determinados estilos de vida.

Reguillo (2000) menciona que hay dos tendencias que permiten conceptualizar a los actores urbanos:

1. Los que conceptualiza como incorporados y que han sido analizados por su pertenecía al ámbito religioso y escolar;
2. Y los disidentes o alternativos, cuyas prácticas culturales han sido analizadas desde su no incorporación a los esquemas de la cultura dominante.

Y es con la segunda tendencia propuesta, que esta investigación ha volcado sus esfuerzos para tratar de tener una mayor comprensión de las prácticas culturales realizadas por este sector mayoritariamente de jóvenes, pero no es su totalidad.

Bourdin (2007) reconoce que hay tres mecanismos a través de los cuales uno se reconoce a sí mismo como similar a los demás. En primer lugar a través de un conjunto de representaciones del grupo, de sus miembros, y del mundo, que se traduce en un sistema de valores, una mitología o una ideología. En segundo lugar a través de un conjunto de comportamientos (no sólo cotidianos, sino también momentos excepcionales), ya sea que éstos sean colectivos, o que están asignados a los individuos del grupo, como por ejemplo la portación de un signo distintivo. Y por último, el tercer mecanismo se presenta a través de un repertorio de normas de funcionamiento y una organización (una jerarquía). Los dos últimos son los que me interesa incorporar a mi análisis.

Desde esta reflexión y consideraciones, pretendo comprender la dinámica de la Escena Oscura en la ciudad de México. Parto de las siguientes preguntas. ¿Cómo está configurado el escenario gótico y dark en México?, ¿Podemos hablar de un escenario único?, ¿Qué es la escena oscura mexicana?, ¿Quiénes integran la escena oscura mexicana?, ¿Cómo se formaron estos colectivos?, y sobre todo ¿Cuáles son los elementos que los llevan a identificarse con este movimiento?, estas preguntas fueron derivando a otras y ampliándose en el curso de la investigación.

Con esta intención, me planteo un acercamiento a los colectivos culturales del género punk, gótico y dark desde la concepción de *comunidades de estilo*. Considero que este término me permite un acercamiento a la diversidad cultural que se vive no sólo en la ciudad de México, sino también en otras ciudades del país. Entiendo la diversidad como una categoría que opera en múltiples disciplinas, con particular vigencia en el ámbito de lo sociopolítico y cultural, e implica el reconocimiento de grupos dentro de la sociedad (Biagini, 2008:180). En este sentido, considero que esta investigación me permitió acercarme a las prácticas, estilos de vida y expresiones, que se generan en estos colectivos y que se constituyen como elemento de identificación y pertenencia a la escena Oscura Mexicana. A decir de algunos autores como Rosales, (1992), Reguillo, (2000); Urtega, (2004), y Valenzuela, (1999), estos elementos no han sido tomados en cuenta en relación a su origen y desarrollo de las mismas.

III El contexto de la investigación.

La *metrópoli* de México, ofrece espacios públicos que posibilitan un punto de encuentro y comunicación colectiva para la recreación y convivencia. Así mismo, abre la posibilidad para el intercambio cultural, fuera de los circuitos comerciales no convencionales. La ciudad de México como una de las ciudades más grandes de mundo, es el contexto en donde se han producido diversas experiencias colectivas de organización social; en el ámbito de la cultura, se han desarrollado experiencias y expresiones que han sido producidas por distintos actores sociales.

La ciudad de México, como capital del país, y en general las zonas urbanas metropolitanas del mundo, son espacios socialmente complejos. Estas grandes áreas urbanas son un mosaico que muestra la diversidad de organizaciones, agrupaciones y manifestaciones culturales de distintos sectores de la población que comparten en el mismo espacio público. El espacio público pensado como un lugar de reunión, es un espacio abierto a la concentración de la población, como un lugar de intercambio y, también espacio para la pluralidad en el ámbito político y espacio para la diversidad cultural. Actualmente, lo público también es un espacio que no ofrece protección, es un espacio de segregación y discriminación, debido a que se ha priorizado lo privado, entendido como un espacio seguro dentro de la *metrópoli.*

Las grandes *metrópolis* presentan una diversidad de agrupaciones que a primera vista, se separan de aquellas cuyas bases primordiales son las demandas de reconocimiento o de participación, como el acceso a la educación, derechos sexuales y reproductivos; y con aquellas que se basan en la identificación otorgada por elementos externos y visibles de forma inmediata como el vestuario. Tales son los casos de los llamados góticos, los *punk*, los emos o aquellos que emulan a personajes de caricaturas japonesas, los Visual Key. Estos grupos, si bien son visibles e identificables a simple vista generalmente se han mantenido ocultos en los estudios antropológicos. Ante esto surgieron algunas preguntas iníciales que guiaron inicialmente esta investigación como: ¿Cuáles son las bases de la agregación/agrupación de este tipo de organizaciones? ¿Quiénes son los que participan de ellos?, y ¿Qué elementos los identifican?, principalmente.

En este capítulo me interesa describir el contexto metropolitano de la ciudad de México en el donde se desarrollado y expresado de manera más clara, lo que llamo la Escena Oscura Mexicana (EOM).

Estudiar los procesos urbanos que ocurren en una ciudad, requiere de una mirada basada en la heterogeneidad y en la diversidad cultural. Precisamente, aquí el acercamiento a la Escena Oscura Mexicana y sus colectivos culturales, permitió observar la diversidad de formas de agregación que se desarrollan en contextos metropolitanos. Cuando observamos la *metrópoli* desde la perspectiva cultural, vemos que ésta se mueve bajo su propio ritmo. La ciudad desde esta mirada tiene un centro que comparte con el centro históricamente construido.

La zona metropolitana de la ciudad de México, esta conformada por 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal, así como los municipios conurbados principalmente Ecatepec, Naucalpan, Cuatitlán, Izcalli, Netzahualcóyotl, Chalco, Coacalco, Nicolás Romero, Tlalnepantla, entre otros.[10] La Delegación Cuauhtémoc abarca una de las principales zonas de la capital, el centro de la ciudad. El centro histórico de la ciudad de México, es una zona llena de contrastes. En él, se encuentra instalada la industria de las imprentas y editoriales, la confección y venta de prendas de vestir. Además de un sector de servicios de gobierno y de particulares, así como un comercio diversificado tanto formal como informal; abarca el barrio bravo de Tepito, la cultural colonia Roma y la glamurosa colonia Condesa. En contraste, existen otras zonas caracterizadas por la violencia callejera, la prostitución, el desempleo y el narcomenudeo. En un primer acercamiento al trabajo realizado por las asociaciones y colectivos en cuestión, observe que la mayoría de estos grupos y su campo de acción se encuentra básicamente en el centro de la ciudad, particularmente en la demarcación de la Delegación Cuauhtémoc.

[10] Eduardo Nivón registra desde la década de 1970 a la Asamblea General de Teatro Universitario; 1972, Frente de Artistas Revolucionarios Organizados; 1973, Centro Libre de Experimentación Teatral y Organizados (CLETA); 1974, Primer Encuentro de Grupos Literarios Independientes; 1975, Primer Encuentro de Joven Literatura Iberoamérica; 1976, Frente para la Libre Expresión de la Cultura; 1978, Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura; 1979, Liga independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios; fuera de la CLETA ninguna sobrevivió.

Esta gran concentración de infraestructura comercial, de servicios y recintos culturales con las que cuenta el centro de la ciudad de México, ha provocado un constante de flujo de habitantes de otros puntos la ciudad, como del país para satisfacer diversas necesidades. Frente a esta diversidad me atrevo a decir que la frase "ir al centro" tiene distintos significados para los distintos sectores de la población: recreación, compra-venta, y compartir espacios de recreación y tiempo libre "con los amigos".

En la ciudad de México también existen otros grupos como las organizaciones artesanales indígenas, tal es el caso de agrupaciones de Triquis, Nahuas, Mixes, Zapotecas y Mazahuas, quienes organizados de manera independientemente, se han apropiado de diversos inmuebles abandonados que son usados como viviendas temporales. Ahí mismo, realizan actividades musicales, comercializan sus huipiles, dulces típicos, alimentos como tortas, tacos, tamales y jugos; a pesar de vivir en la ciudad siguen manteniendo su dialecto y aún conservan su indumentaria regional, misma que los distingue entre ellos. En algunos casos estos inmuebles también son usados como bodegas de sus mercancías.

Como decíamos antes, estas expresiones organizativas han tenido poca relevancia dentro de los estudios antropológicos y todavía se encuentran en espera de ser estudiados a profundidad. Considero que esta investigación, permitirá conocer y comprender los elementos de identificación que dan un sentido de pertenencia y auto adscripción a sus miembros y sus expresiones dentro de estos movimientos culturales.

Gaytán (2008) planeta que cada forma de agregación u organización indica, además, espacios de socialidad, de construcción de elementos de identificación, de relaciones de oposición y conflicto; también es importante la proximidad y el compartir espacios y territorios, sean estos reales o simbólicos. (Gaytán, 2008:70).

Este centralismo, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo a través de políticas públicas que han concentrado, la educación, los servicios, el comercio, y la cultura, en este espacio denominado "centro"; y limitando la instalación de nueva infraestructura y equipamientos a través de los fideicomisos como el Fideicomiso del Centro Histórico, la Fundación del Centro Histórico y la Fundación de Carlos Slim, por mencionar algunos.

Ante este centralismo cultural y educativo, algunos colectivos culturales han optado por desarrollar sus propios canales de comercialización, difusión y socialización mediante la creación de espacios permanentes y efímeros como La Biblioteca Social Reconstruir o el Tianguis Cultural del Chopo. Otros más, lo hacen adecuando a sus necesidades algunos inmuebles abandonados del patrimonio cultural del centro histórico de la ciudad de México, como en el caso de los colectivos estudiados.

IV. El acercamiento a la escena oscura en la ciudad de México.[11]

Mi primer acercamiento con el *movimiento gótico*, o *escena gótica*, como también se le ha denominado, fue a finales de la década de los noventa, en las inmediaciones del Tianguis Cultural del Chopo. En esos momentos estudiaba sociología en la Universidad Veracruzana, mi interés estaba centrado en otro tipo de organización que eran los *crews* de *graffiteros*. En aquellos años, me encontraba trabajando en un proyecto de antropología social sobre arte urbano, llamado *Jornadas Culturales de Graffiti* mismo que se desarrollaba en la ciudad de Xalapa, Ver.. A finales de la década de los noventa, el *graffiti* como expresión del arte urbano, atrajo la atención de investigadores sociales, en aquel entonces gran parte de la ciudad de la ciudad de México y muchas ciudades del interior de la república estaban pintadas con *graffiti* legal e ilegal.

Los constantes viajes a la ciudad de México, me permitieron un acercamiento más directo a diversos colectivos culturales y a sus integrantes como Armando Ayala de Teatro Negro; Mario Cruz organizador del festival Infernalia; a Adrian X del Circo Negro de Bela Kynsky, Las CHAP´S (Chavas Activas Punks), el CAMA (Colectivo Autónomo Magonista), el Chanti Ollín, entre otros. Con esto comenzó mi interés por conocer las formas en que se estaban organizando los jóvenes en la ciudad de México y sobre todo aquellos que se reunían alrededor de las expresiones alternativas y sobre todo del género gótico y *dark*.

[11] Para Arce el concepto de *Scene* o escena, se refiere a un espacio de socialización, intercambio, y trabajo que ha generado un grupo de individuos para caracterizarse mutuamente y, a su vez alude al grado de cohesión y compromiso entre ellos (Arce, 2007:96). El trabajo de Arce esta basado en el trabajo de Paul Hodkinson (2002), perteneciente a la Escuela de *Birmingham*.

En ese momento el primer colectivo de la escena oscura que atrajo mi atención, por sus atuendos extravagantes y teñidos de negro, fue la entonces llamada *Resistencia Subterránea*, hoy el *Real Under*, quienes se reunían cada sábado en el Tianguis Cultural del Chopo, ubicado en la calle Aldama de la popular colonia Guerrero, cerca del Centro Artesanal Buenavista; en esos momentos la única estación del metro cerca era Guerrero o Revolución por lo que muchos jóvenes hacían una parada en su camino y usaban como punto de reunión el monumento a la Revolución para intercambiar fanzines, *cassettes, CD*, ropa e información de grupos que para algunos de nosotros eran desconocidos. Posteriormente algunos de ellos se trasladaban al espacio de la Unión de Trabajadores Autogestivos, la (UTA), cuyo lugar estaba en el tercer piso de una vieja casona del Centro Histórico, en la calle Donceles 80, la UTA era el único colectivo que tenía y mantenía un espacio propio, el cual funcionaba como centro cultural y como cafetería-bar.

Del otro lado del Tianguis del Chopo, a la altura de la estación Guerrero era común ver, desde la salida del metro Guerrero, algunos puestos ambulantes de ropa sencilla de color negro, de terciopelo y encaje, gabardinas y chamarras de piel de "segunda mano", ahí también se encontraban los puestos a cargo de Oscar Maya actualmente uno de los diseñadores de ropa más solicitados, había otro puesto a cargo de Araceli y su marca de ropa *Nosferatu*. Más adelante estaban las bodegas de ropa, calzado y accesorios, bodegas ubicadas en casas abandonadas y terrenos baldíos. Más adelante estaba el "legendario templo del rock" el Tianguis Cultural del Chopo, el cual se fundó el 15 de octubre de 1980, como una iniciativa de Ángeles Mastreta con el afán de incentivar el intercambio de revistas y publicaciones independientes.

V. El trabajo de campo

El diseño general de la investigación es de carácter cualitativo, entendiendo por tal, aquel que se efectúa sobre la base de la interacción y con respecto a procesos subjetivos. El trabajo de campo, fue llevado a cabo en la demarcación de la Delegación Cuauhtémoc (durante los meses de septiembre a diciembre de 2012), se complementó con algunos registros testimoniales como entrevistas sin grabar, cronograma de actividades de la escena oscura en México, videos, asistencia a eventos realizados por los mismo colectivos, lo anterior será descrito a detalle en el capítulo 2 y 3.

Durante el trabajo de campo en la ciudad de México, compartí un departamento de la colonia San Rafael, en la calle Miguel A. Shultz ubicado a espaldas del Cine Ópera, un cine abandonado en donde se presentó *Bauhuaus* una de las bandas más importantes de la escena oscura. El dueño del departamento se llama Miguel Cabañas, a él tuve la oportunidad de conocerlo años antes en la Unión de Trabajadores Autogestivos (UTA), ubicada en ese entonces en la Zona Rosa, en la calle Florencia No. 41; era una vieja casona estilo *art deco,* el espacio contaba con dos niveles y una sala principal con un amplio ventanal con vista hacía la avenida. La casa de Miguel está en un lugar estratégico, pues se encuentra cerca del centro histórico, del Tianguis Cultural del Chopo, cerca de las colonias Roma y la Condesa.

También esta cerca de la avenida Puente de Alvarado, en donde se encuentran dos bodegas que funcionan como plazas comerciales, del lado de la colonia San Rafael esta la Plaza San Cosme, en la cual se encuentra la tienda "Brujas Dark" y "Ruptura Dérmica" tiendas en donde se venden diseños exclusivos de ropa dark, accesorios, así como calzado y botas industriales. La otra es Plaza Revolución, que esta del lado de la colonia Buenavista, en esa plaza hay alrededor de diez tiendas de ropa oscura como "Dr. Frankenstein", "The Black Hydra´s Cave", "Eretyca", "Necro Veltet", "Pandemonium: *gothic shop*" y la distribuidoras "la Furia de las Calles" y "Resistencia Alternativa", Airean Store", entre otras. A dos calles en el Chopo, están presentes además de estas tiendas: "MortyDark: *shop dark*", Oscar Maya", "Nosferatu", y "Zenén" con un amplio surtido de artesanías en piel, metal, fantasía y toda la parafernalia BDSM. En este contexto, es en donde se ha desarrollado parte del movimiento gótico; en el siguiente apartado veremos sus antecedentes históricos, sus inicios en México, su desarrollo y consolidación; así como su formalización e institucionalización.

El Tianguis cultural del Chopo, es un lugar creado a principios de la década de los ochenta, ubicado en la calle Luna de la colonia Guerrero, cerca de la estación del Tren Suburbano, terminal del Metrobus y estación del Metro "Buenavista" y, a un costado de la biblioteca José Vasconcelos. A este espacio se le ha caracterizado por ser un centro de intercambio cultural y distribución musical, en el que se ponen de manifiesto relaciones comerciales, sociales y culturales.

Es un espacio de consumo alternativo, para algunos como Monsiváis fue considerado como un "Templo contracultural mexicano" (Nateras, 1995:35); es un entretejido de identidades, expresión de economías subterráneas e informales, es en esencia un espacio para el establecimiento de redes de información entre sus asistentes sabatinos.

El procedimiento que se empleó está basado en el método etnográfico, en la exploración en campo, la observación participante y las entrevistas a profundidad; posteriormente se pudo contactar algunas personas vinculadas a este movimiento, que tiene como fundamento la cultura de la música *dark wave y Gothic,* lo que me permitió constatar la existencia de dicho movimiento en el escenario urbano. La observación participante se llevo a cabo en la Delegación Cuauhtémoc, de la ciudad de México, particularmente en varios lugares públicos como el Tianguis Cultural del Chopo, Tianguis de la Lagunilla, boutiques de ropa de Plaza San Come (ubicada en la colonia San Cosme) y Plaza Revolución (ubicada en el colonia Santa María la Ribera), bodegas del centro histórico, cines abandonados y rescatados con proyectos culturales como el Circo Volador, ubicado en la calzada de la Viga, de la Delegación Iztacalco, o como el Centro Cultural Futurama ubicado por la zona norte de la ciudad en la zona de Linda vista, así como en cafés y clubs alternativos, festivales, conciertos y en la zona de editoriales independientes de la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, entre otros.

Posteriormente a estos encuentros y el establecimiento del *rapport* con los colaboradores, algunos de ellos fueron entrevistados con la intención de conocer cómo habían entrado en contacto con las actividades relacionadas a la escena oscura. Las entrevistas semiestructuradas y semidirigidas, estuvieron basadas en un guión dividido en cuatro bloques temáticos que abordaban: 1) las condiciones socioeconómicas; 2) las motivaciones de iniciación a esta forma de agregación que son los colectivos culturales; 3) las formas de participación y; 4) sobre los elementos de identificación y pertenencia a las comunidades de estilo. Las entrevistas se aplicaron a dos grupos de actores por un lado los promotores, creadores; y por otro lado los seguidores y consumidores quienes sostienen y mantienen la interacción y dinámicas dentro de la escena oscura mexicana.

VI. Del capitulado

En cuanto al capitulado de la tesis, éste se estructuró de la siguiente manera: en el capítulo I se aborda la trayectoria de la Escena Oscura de la Ciudad de México buscando hacer una periodización considerando sus antecedentes, su emergencia hasta llegar al momento actual. En el Capitulo II se documentan las características generales de tres colectivos culturales que son parte de la Escena Oscura para comprender sus mecanismos de organización; estos son la Unión de Trabajadores Autogestivos (La UTA), el Real Under y la Orden del Cister A.C. Cómo su historia pasa desde los primeros lugares *underground* de la ciudad de México de las míticas noches en la calle Transval, en la colonia Rubio, hasta la UTA de la colonia Roma, la vieja casona negra de la Roma, como se le conoce actualmente. Se documentan su organización y estructura interna así como a los principales actores.

El último capítulo, el III, pone a la Fiesta gótica como un espacio en donde se expresan las diferentes comunidades de estilo en el contexto de la Escena Oscura así como la configuración de un estilo de vida que incorpora estilos, practicas y formas de pensar derivado su pertenencia a la Escena Oscura. Este capítulo da cuenta de la gran heterogeneidad de este movimiento aunque al mismo tiempo, da cuenta de la existencia de elementos que la unifican.

Finalmente, espero haber logrado mis objetivos de brindar un panorama de este movimiento cultural, de su gran heterogeneidad y de gran trayectoria en la ciudad de México.

CAP. 1 LA ESCENA GÓTICA EN MÉXICO.

El principal objetivo de este capítulo, es mostrar un panorama general del estado del arte sobre los inicios de las expresiones góticas y sus referentes en el arte y la literatura, principalmente, mismos que han sido retomados en la actualidad y que le han dado sentido al movimiento gótico contemporáneo en la ciudad de México.

Se abordan además aspectos relacionados a su visibilización dentro de la escena *underground,* al norte de la ciudad. Se presentan algunas situaciones que permitieron el desarrollo y auge del movimiento, como un espacio de socialidad entre sus seguidores. Dentro de estas situaciones, están la apertura de espacios de interacción, lugares de esparcimiento y, la realización de los primeros conciertos multitudinarios. Sus primeras manifestaciones artísticas, como la música, las principales formas en que se dieron a conocer sus antecedentes históricos, sus principales influencias y sus primeras formas de organización como los colectivos culturales.

1.1. Las bases de la época gótica.

En este apartado, se hace un recorrido histórico, propuesto por otros autores (González, 1970; Gordillo, 2008; Valenzuela, 1998; Arce, 2007; Hernández, 2007), como los antecedentes del movimiento gótico, cuyos orígenes se remontan a las expresiones del arte en el siglo XIII, y en distintos ámbitos de la cultura, como el vestuario (Cortés, 2009). Además se abordan las influencias que han sido retomadas en la actualidad, tanto en la literatura, como en la música. Así mismo, se menciona el surgimiento del movimiento gótico contemporáneo a nivel internacional; su aparición, su desarrollo y consolidación como movimiento cultural; así como su formalización e institucionalización en la ciudad de México.

Un autor central es González (1970), que argumentaba que el gótico como tal es una expresión del arte que surgió en la antigüedad, el cual fue representado principalmente por los arquitectos góticos y sus obras monumentales que intentaban demostrar la grandeza de Dios. Este arte, con sus altibajos, se expandió notablemente en varios ámbitos de la vida cotidiana de sus seguidores en aquel momento; principalmente en la música, la pintura de caballete, la literatura, las miniaturas, la vidriería y ventanales, el esmalte traslucido, el tapiz europeo y la pintura mural inglesa, así como la floración miniaturística francesa.

El estilo gótico -lo mismo en la arquitectura, la escultura o en la pintura- tiene su origen en Francia, en la primera mitad del siglo XIII (González, 1970:95). El estilo "*franco-gótico*" se expandió a lo largo de tres siglos más. En el resplandor de la pintura gótica, se producen novedades tan importantes como la aparición del óleo.

> "...Hasta en el vestido, el gótico tuvo influencia: una túnica ceñida (la saya) mediante un cinturón con una extremidad colgante, y el manto, con pliegues sueltos. La moda femenina es igual que la masculina; sin embargo, las mujeres se pasan un manto por la cabeza. La ropa externa masculina durante el gótico está determinada por las siguientes prendas: la saya o cota ya descrita; el pellote, prenda que era fundamentalmente un falda un poco más larga que la saya, con un cuerpo muy escotado a ambos lados, sin mangas, que colgaba de los hombres; y la capa, empleada por el pueblo, y el manto lo llevaban los señores, por tener una mayor calidad. Las modas masculinas y femeninas eran muy semejantes, pero la ropa de la mujer era más larga, llegando al suelo..." (González: 1970:95).

Durante el siglo XV la moda se modificó, González (1970), afirmaba que el hombre se cubría con ostentosos gorros y sombreros, llevaba una especie de chaqueta ceñida al cuerpo, que dejaba los muslos al descubierto o un manto largo; pero lo distintivo eran las enormes mangas colgantes. Las extremidades interiores se cubrían con calzas. Llama la atención la terminación muy puntiaguda de los zapatos. Las mujeres usaban túnicas muy largas, casi arrastrándose, y el talle muy alto y ceñido; las mangas también se usaban colgantes. En la cabeza llevaban grandes sombreros con velos colgantes y transparentes, adornados con cintas. Los escotes eran triangulares y muy pronunciados. Entre la gente adinerada de la época, se uso el terciopelo bordado con hilo de oro o de plata (el brocado).

Por su parte Hartwell (citado en Arce, 2007:45) menciona que en un relato, Joyce Carol afirmaba que durante la última década del siglo XX, los artistas americanos y europeos estaban fascinados por el lado oscuro de la psique humana – lo teatral y lo grotesco, lo violento y destructivo-. A partir de ellos, Hartwell centra su investigación en el renacimiento de una nueva sensibilidad gótica en el arte contemporáneo, plasmado tanto en la ficción estadounidense como en la británica. El movimiento gótico contemporáneo tiene tres referentes fundamentales: La baja edad media, el romanticismo y el decadentismo. El movimiento gótico para dar forma a sus manifestaciones culturales actuales toma los elementos más oscuros de estos tres momentos históricos (Gordillo, 2008:86).

El nuevo gótico, el "*neo-gótico"*, comenzó a manifestarse en el cine con una larga tradición de películas de terror como Drácula de *Bram Stoker*, el gabinete del Dr. *Caligari*, Dr. *Frankenstein*, El Fantasma de la ópera, el, entre otras. En videos musicales, géneros musicales, moda gótica en el diseño vestuario y en general en la *cultura underground*. A este proceso se le llama el segundo renacimiento del gótico, para diferenciarlo del primer renacimiento del gótico, que se ubica en Francia con el *movimiento decadentista*.

Valdovinos (2002), argumenta que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, surge la corriente literaria Romántica, paralelamente en dos países Inglaterra y Alemania. Aparece como una respuesta a la corriente neoclasicista, en la cual imperaba la razón sobre el sentimiento, por lo que el romanticismo va a romper con esta característica. Los sentimientos van a imperar; uno de los valores que va imperar es la libertad; los escritores y poetas de aquellos años, querían evitar toda forma, toda estructura, anhelaban la libertad en toda la extensión de la palabra. El romanticismo comenzó a darle una importancia fundamental al sentimentalismo, para posteriormente profundizar en busca de lo peculiar del alma, la raíz de su libertad, del lo individual.

Los autores citados, sostienen que los poetas y escritores románticos, no aceptaban su realidad, esa realidad negativa, fría y distinta a la imaginación, no la aceptaban, no concebían que su realidad no fuera "bonita"; es por esto que se refugiaban en el pasado, en temas medievales, asimismo retomaron y revalorizaron un género añejo: el romance, el amor frustrado, no correspondido. El suicidio estuvo presente en esta etapa de la literatura. Además no conformes con su realidad, se refugiaban en ellos mismos, en su soledad, en la tristeza, en la depresión, el refugio en la muerte y en su guarida, los cementerios. Estas características van a estar presentes en la escena oscura o también en ocasiones denominada "neo romántica" (*New romantinc*). Los máximos representantes escritores y poetas románticos son: *Goethe, Byron, Shelley, Víctor Hugo, Baudelaire y Edgar Allan Poe*, entre otros destacados[12].

[12] Estos escritores escandalizaron a la sociedad francesa a mediados del siglo XIX el más reconocido en este movimiento fue Charles Baudelaire, con la publicación de "Las Flores del Mal". Sus poemas trataban obsesivamente sobre prostitutas y vampiros.

En este sentido lo gótico, no se limita a una época o a un lugar. Es ese Londres victoriano embrujado por la niebla, tenebroso y acechado por el cuchillo de "*Jack* el Destripador". Es el París de fin de siglo XIX, y su glorioso infierno lleno de clubes de opio y hachís, en donde los libertinos y los bohemios se reunían para brindar por su propia condenación. Es el Berlín de los años veinte, donde borrachos de ojos enrojecidos bailaban y bebían en un intento desesperado de ahogar el acechador sonido de las botas militares. Es ese Los Ángeles del último tercio del siglo XX, "la ciudad de la noche" de *Jim Morrison*, una fábrica de sueños y drogas sintéticas, más bien propenso a producir pesadillas. Es ese crepúsculo, del que yo mismo me he sentido familiarizado.

En el caso de México, Arce (2009) argumentaba que el movimiento gótico se definía como Escena Oscura. Así mismo, afirmaba que la Escena Oscura estaba integrada por personas que particularmente mostraban un cierto agrado hacia expresiones como la ironía, el horror y "la elegancia". A lo que yo agrego un altísimo arreglo personal. Para la autora la Escena Oscura "es un grupo de personas que conviven alrededor de un ideal de vida caracterizado por estar en contra de la cultura hegemónica y, de las ideas de, bueno o malo, existentes dentro de la sociedad". Esta concepción es el resultado de la influencia del *punk,* donde la autogestión, (tanto laboral como educativa), es la herramienta de su subsistencia. Esta idea, de no vivir favorecidos por el Estado, es para los seguidores del movimiento oscuro, un estilo de vida que les ha permitido la oportunidad de salirse de la formalidad imperante en la sociedad mexicana y mostrarse como individuos con otras expectativas de manutención.

1.1.1 La escena gótica y el *underground.*

Para definir, qué es la escena, en este trabajo se tomó como referencia el trabajo de Arce (2009:135), donde nos habla del término *Scene*, el cual es definido una como herramienta interpretativa, que permite explicar la alianza existente entre espacios culturales, las industrias, las instituciones y medios de comunicación como elementos heterogéneos. Para la autora *la escena,* es entendida como un espacio amplio que incorpora a las industrias, a las audiencias y a los modos de producción alternativos. El concepto de *escena* refiere al espacio de intercambio entre el consumo, los medios y el individuo. En México a la escena gótica, también se le ha llamado escena *underground*, debido a la dificultad que era, conseguir este tipo de música y vestuario.

En general, la escena el rock gótico es itinerante y el género *underground* lo es aún más, ya que no tiene lugares fijos como otros géneros musicales como la salsa o la música disco. En general, las manifestaciones del *underground*, particularmente la música se caracteriza por una movilidad constante, itinerante; así como de ciertas dinámicas de apropiación, adquisición temporal de algunos espacios públicos de la ciudad para sus presentaciones y conciertos. Como subgénero del rock, el rock gótico y sus distintos códigos y sus estilos de vida, han estado presentes desde hace más de tres décadas en la ciudad de México.

Por lo anterior puedo hablar de un "resurgimiento de la estética gótica", pues en algunos casos sus seguidores mantienen un gusto hacía la muerte, lo fúnebre, lo lúgubre, una combinación entre lo macabro y los místico. Su *look* tiene una clara tendencia de la estética *punk* y un exagerado uso de colores oscuros. Conservan tendencias hacía *lo hechizo* (ropa y accesorios hechos, por ellos mismos).

En México la *escena underground,* se fue consolidando no sólo como una simple expresión cultural más, sino también como un fenómeno social complejo por todo que implica, el cual fue extendiéndose entre algunos sectores de la población, mayoritariamente jóvenes. Así comenzaron a organizarse las primeras fiestas clandestinas en los "hoyos *funkys*[13]"; los primeros conciertos multitudinarios; salieron al aire las primeras estaciones de radio exclusivamente de rock, a la par se comenzaron a distribuir las primeras publicaciones especializadas, como los *fanzines*, revistas, etc.

A decir de Hernández (2010):

> "A finales de los sesenta se corrió la voz de la existencia de un nuevo lugar, para solaz y esparcimiento de todo el personal rocanrolero: el "hoyo *funky"*. Estacionamientos, bodegones, patios de casas particulares, cines abandonados, o lo que sirviera para congregar a los jóvenes más aferrados a eso, de ir, ver y oír el rocanrol en vivo. El término fue acuñado por el profesor del movimiento de la onda, Parménides García Saldaña, el término de "hoyo funky", remite al rock, a la marginalidad, y a la Onda. Pronto estos foros empezaron a proliferar por toda la ciudad, el "hoyo *funky*" se convertiría en un refugio y guarida de músicos, críticos, y sobre todo de un público ávido de escuchar rock..." (Hernández; 2010,72).

[13]Ver "La historia no documentada de los hoyos en *funkys* en México", de José Hernández Chelico. (2009-2010).

En México, el primer antecedente directo de estos "hoyos *funkys*", lo tenemos gracias al trabajo de Monsiváis (1988), Hernández (2010), quienes sostienen que algunos de estos lugares fueron las pistas de hielo Revolución e Insurgentes; pero anterior a ellas, están los "cafés cantantes" tales como: *Schiaffarelo*, *Hullaballo*, *Carebrum*, *A Plein Solei*, 2+2, etcétera. Después de Avándaro, en 1971[14], la década de los setentas fue una época de sequía de rock para los jóvenes.

> "...En los años ochenta, estaba prácticamente prohibido escuchar *rock* y las bandas lo hacían de manera clandestina; eran los años de los *hoyos funkys* y de la tienda de "*Hip 70"*, que era el único lugar establecido en donde se presentaban las bandas en vivo. En la parte superior de la tienda, que estaba sobre la avenida Insurgentes Sur, ahí debutaron agrupaciones como el TRI, Cecilia *Toussaint* y; desde luego los punks, entre ellos *Size* o *Dangerous Rythm*, que luego se convirtió en "Ritmo peligroso", ya en una etapa más *pop*. *Size*, desde sus inicios en 1978 y hasta 1984, incluye diferentes alineaciones de la banda. Sus integrantes eran *Illy Bleeding* (*Jaime Keller), Dennis Sanborns (Walter Schmidt*), *This Grace* (Carlos Robledo) y Dean *Stylette*, los dos últimos músicos, provenían de Decibel, grupo dedicado a la música experimental y el *rock* In *Opposition*. *Schmidt* era además editor y articulista de la revista Sonido, donde escribía sobre los nuevos géneros de rock y las bandas del *underground* internacional (...)

Fue hasta 1988, que se presentó Miguel Ríos en la Plaza México; tiempo después se presentó Carlos Santana en León, Guanajuato; en 1989 se presentó *Rod Stewart* en el estadio Corregidora de Querétaro; *Black Sabbath* ofreció un concierto en León, Guanajuato, y después en San Luis Potosí..." (Hernández, 2010:73).

Los orígenes de *Illy Bleeding* (letras y voz) estaban en el *punk*, tras formar parte de *Lady Bleed* y *Plastic Cox*. *Size* hacía un *post-punk* con sintetizadores con letras en inglés y en español, algo que resultó vanguardista en su momento, pues nadie lo hacia, y menos dentro del género del *punk*. En sus seis años de existencia dejaron huella con canciones memorables, y patentaron las vicisitudes y el devenir que la escena musical experimentaría a raíz del *punk*. Se trata de la asimilación mexicana de esa experiencia que se decantó hacia la música electrónica, como el EBM (Electro Body Music) y el *Synth Pop*.

---

[14] El 11 septiembre de 1971, apenas a tres meses del ataque por parte de los halcones contra manifestantes, y casi a tres años de la matanza de Tlatelolco, México se convirtió en el primer país latinoamericano en organizar su propio festival de música rock, el concierto contó con más de 200,000 participantes de todas partes del país. El concierto se llevo acabo, en Valle de Bravo en el Estado de México.

El movimiento del rock punk mexicano, o más bien dicho rock hecho en México, carecía de una identidad propia ya sea porque toda la tradición rockera con la que contaba estaba fuertemente influenciada por la escena *punk* venida del Reino Unido (UK).

Era la década de los noventa, la ciudad aún derruida por el sismo de 1985, comenzó a revivir con programas de revitalización del Centro Histórico, por parte de la Fundación y Fideicomiso del Centro Histórico y la Fundación de Carlos Slim. Ya para entonces en la ciudad se vivía cierta apertura al "rocanrol" y a sus distintos géneros y manifestaciones estéticas. En ese momento existía la extinta revista especializada en rock "Conecte" dirigida por José Luis Pluma Trejo. Fue en esa revista que se anunciaba con gran expectación el concierto que realizaría *Guns n´ Roses,* el 1 de abril de 1992.

Hernández (2010) califica como histórico, el período de la década de los noventa debido a toda la serie de conciertos multitudinarios que se presentaron en México, menciona la presentación de "Bon Jovi" en Guadalajara en 1990; "*Celtic*" en el Circo Volador; en el llamado "Salón 21", en la zona exclusiva de Polanco se presentó "*Marky Ramone*" (ex baterista de la banda "*The Ramones*" y leyenda del *punk rock* mundial,) con los "*Misfits*", ahí por el mismo rumbo en el "*Hard Rock Café*" se presentó *Johnny Indovina* con *Huma Drama; King Crimson* en el Auditorio Nacional y por supuesto "*Bauhaus"* en el Cine Ópera, en la colonia San Rafael.

"*The Models*", empezó a tocar en *Nueva Orleans* en 1980, en donde grabaron un par de sencillos producidos por ellos mismos, así como álbumes recopilatorios. Sus influencias musicales provienen de artistas como *Joy Division*, *Lou Red, Tom Waits, David Bowie y Leonard Cohen* entre otros. Posteriormente, en 1985 se trasladan a la ciudad de Los Ángeles, en donde cambiaron su nombre por *Human Drama* y rápidamente sobresalieron, en lo que era en ese momento la escena musical alternativa, la "*Scream Scene*" Escena que se desarrollo alrededor de un club angelino subterráneo llamado "*Scream*", el cual abrió sus puertas en 1985, y desde sus inicios se caracterizó por la realización de conciertos incluyendo a "*Guns n´ Roses*" y "*Janes Addiction".* Fue aquí que "*Human Drama"* construyó una reputación siguiendo sus intensas y atmosféricas presentaciones. En la ciudad de México toco por primera vez en el "Café Bizarro" y posteriormente en la ciudad de Puebla.

La apertura de lugares como el Dada X, la Uta, el Under, el Café Bizarro; así como la realización de conciertos multitudinarios de rock, y la organización de festivales son elementos que han permitido el desarrollo de la escena oscura mexicana en la ciudad de México, uno de estos festivales es el "Viva Glam", el cual es considerado por muchos de mis informantes y colaboradores, como uno de los más importantes a nivel nacional e incluso a nivel Latinoamérica.

Estas expresiones sin embargo, considero que no son homogéneas y que si bien forman un movimiento amplio, deben ser analizadas en sus particularidades como sus formas de agregación, elementos de identificación, sentido de pertenencia, propuestas culturales, estilos, entre otros. La intención de este trabajo es tener un acercamiento a las particularidades asociadas a esta expresión cultural; concretamente me propongo entender las bases de agregación y pertenencia de los grupos que forman parte de este género cultural, el *neo-gótico.*

Es importante señalar que algunas de esas agrupaciones o colectivos culturales, no están formados exclusivamente por jóvenes, aunque su propuesta esté dirigida a ellos. Si nos basamos en la edad, diremos que algunos de sus integrantes no cumplen con el rango de edad que los identifica o calificaría como agrupaciones juveniles (15-29 años), pues algunos de ellos tienen más de treinta años de edad. Por el momento, y por la literatura que hay sobre el tema, se hace referencia al concepto de *culturas juveniles,* pero no por la composición de los dirigentes, sino por el mercado y el público al que van dirigidas las propuestas, aspectos que se abordan más adelante.

1.2 Génesis del movimiento gótico contemporáneo.

En el siguiente apartado se hace un recorrido por la génesis del movimiento gótico contemporáneo, su desarrollo en ciudades como Londres en Inglaterra y Los Ángeles, en Estados Unidos, principalmente. A más de tres décadas, la herencia del gótico victoriano en los distintos códigos de vestimenta, aún sigue vigente, La estética gótica continúa con su devoción hacia el hechizo de la muerte, lo macabro y lo místico. El *look* romántico de los góticos, con su fuerte inclinación hacia el negro, fue algo que la moda se apropio con éxito desde la década de los ochenta. A este momento, lo situare como el actual resurgimiento del gótico en la ciudad de México.

Gótico, es una palabra que designa algo más que una joven subcultura, una simple tribu urbana, una estética siniestra o un género literario. Este término alude también a un enfoque filosófico, un estilo de vida y sobre todo una visión del mundo.

En años setenta, en algunas ciudades de Londres algunos sectores de la población, en su mayoría jóvenes, organizan el movimiento *punk*[15] ante las irregularidades en las que vivía la población en aquel país, por causas de un gobierno corrupto y ante la demanda de defender sus derechos humanos. A la par del movimiento *punk,* el movimiento gótico contemporáneo a nivel internacional, se estableció primero en el club *Bat Cave,* un viejo sótano londinense. (Ver foto 1).

Las bandas pioneras de esa época fueron *Bauhaus, Specimen, Virgin Prunes, Sex Gang Children, Birthday Party.* Este movimiento tardo tres años en llegar a ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles y Nueva York, en donde se le conocío como *post-punk* y *Death Rock*. Era la versión más *punk* del gótico ingles. Del *glam* y del *new romantic*, el gótico heredó una visión nihilista de la vida y un rechazo por las definiciones tradicionales de la imagen masculina, por lo que se adoptó una estética andrógina. Uno de los grupos más reconocidos de esta *Onda angelina* fue *Rozz Williamns,* quien adoptó para sus presentaciones el *look* de los cabellos largos, el uso del color negro, las blusas de red, el cuero y el delineador (Ver foto 2).

Ropa negra, maquillaje pálido o casi blanco con ojos delineados, tanto en mujeres como hombres, se empezó a expandir a nivel subterráneo por parte de los primeros seguidores del movimiento; se elaboraban fanzines donde daban a conocer los orígenes del movimiento y, poemas que en gran parte alusivos a la muerte o al estado casi hipnótico de la depresión máxima, su imaginario los remite a un mundo que esta lleno de imágenes y símbolos que usan hasta en adornos de joyería, como los murciélagos, las gárgolas, cráneos, las cruces entre las que destacan la cruz egipcia, la cruz medieval, la cruz con la rueda de la fortuna o al cruz cristiana. Todo este ritual de colores oscuros, de voces, de textos y de sonidos, todos melancólicos representa un regreso a la oscuridad de una nostalgia extraña, pero atractiva (Arce, 2010:56).

---

[15] PUNK: Según el Diccionario del Pensamiento Alternativo, el PUNK es una doctrina e ideología que acentúa de manera especial la necesidad de eliminar antes que todo al Estado o sea el dominio de la ley y de la autoridad constituida en todas sus formas, con el objetivo de asegurar la máxima libertad al individuo y la posibilidad de desarrollar sus mejores facultades como la voluntad y la capacidad de cooperar libremente con el prójimo.

Por otra parte, Valenzuela (1999) argumentaba que el *punk*, es un referente importante en la definición de nuevas expresiones como el movimiento gótico, que se desarrolló desde finales de la década de los años setenta. Una parte de la manifestación *post punk,* asumió el luto como forma de expresión incorporando colores oscuros, rosarios y algunos iconos alusivos a la muerte. Como ocurre con otros movimientos, la identificación inicial se origina en la música, la estampa y la necesidad de expresarse colectivamente.

Valenzuela (1999), sostiene que las identificaciones sociales se conforman a partir de umbrales de adscripción y diferenciación. Éstas poseen un papel importante en la definición de los significados que dan sentido a la existencia. Pero también, en los movimientos culturales están presentes, algunos referentes definitorios que se construyen negándola, simbolizando el no ser: la muerte. Este es el caso de los góticos y sus representaciones cuyos referentes le otorgan sentido a sus vidas, cito:

> "…Pero en sí el gótico son muchas cosas. Lo que más une a estos grupos es la música y que todos son muy vanidosos. Para toda la demás gente puedes ser grotesco. O como los *fetiches,* que son los que andan de cuero, que traen sus correas de perro y que traen a veces desnudos, y andan con las piernas descubiertas, aretes, y para mucha gente es grotesco y nada más es el cuerpo lo que están mostrando. Para el gótico es lo más natural, aunque para todos seas grotesco. Se están mostrando hacía afuera…" (Valenzuela: 1999:49).

En México los colectivos de la escena oscura, estuvieron influenciados por el movimiento *punk*, algunos tomaron varías líneas de producción cultural *fanzines*, ropa, tocadas, accesorios, bajó la lógica de "hazlo tú mismo", el emblema del *punk* de los ochenta. En los colectivos culturales, la concepción del trabajo, es como un "juego", es algo lúdico, la intención es estar y divertirse en grupo. (Ver foto 3).

Las propuestas culturales de la Escena Oscura Mexicana envuelven una gran diversidad de géneros musicales, un vestuario que va desde el corte tradicional hasta la vanguardia experimental, además de la producción editorial como revistas, fanzines, carteles, postales; también abarca otras expresiones artísticas como la poesía, literatura, la pintura, escultura, el grabado, fotografía, obras de teatro, pasarelas y *show performance* presentados expos y festivales entre otras actividades.

La producción artística *underground* tiene un carácter exclusivo, debido a las exigencias y a las condiciones específicas en que se genera. En este sentido el concepto de *juego*[16]es el núcleo principal en torno al cual gira todo el *underground*. El juego está, pues en la base de cualquier producción *underground* en cualquiera de sus expresiones. El concepto de *Arte-Vida-Juego*, ha impregnado toda la existencia del *underground*, y aparece como la base de las creaciones artísticas y las actividades culturales *underground* que estallaron en el período clásico, el que va de 1963-1968. Atmosfera que en la actualidad se mantiene y recuerda con nostálgica en el nuevo panorama radical. *(*Maffi*,* 1975:419*)*.

De esta visión lúdica de la actividad del individuo y de la comunidad, nace la noción de "trabajo (No trabajo)", que caracteriza cualquier iniciativa práctica, u organización procedente del *underground*: despachos, redacciones de diarios, revistas, fanzines, tipografías, editoriales, casas discográficas, librerías, cineclubes, agencias de información. Todo funciona sin horarios estrictos, sin divisiones del trabajo, sin reglas ni cláusulas, sin burocracia, ni jerarquías (no en todo los casos), ni directores ni subordinados, sin contratos, sin días festivos, sin controles de tiempo, y todo -siendo precario- es casi siempre eficaz, amplio y extremadamente creativo.

Marcial (2010) argumenta que existen "cuatro formas de ser parte de la cultura gótica", esta argumentación esta basada en gustos musicales, cito:

> "...los más discretos, estéticamente mejor vestidos, fans de grupos musicales clásicos como *The Cure, London After Midnigth, Bauhuas, Christian Death, Human Drama y Nick Cave* & *the Bad Seeds, así como Lacrimosa, Alex Sex Friend, Diamanda Galas, Macbeth, Hagar, Fields of Nephilin, Therion y Sex Gang Children;* quienes se adscriben a lo que llaman el "gótico original". El otro estilo gótico es más exagerado, con atuendos más espectaculares que incluyen otros colores además del clásico contraste entre ropa negra y maquillaje blanco (violeta, morado, gris y color hueso), que escuchan a grupos del *dead rock,* como *Teather of Tragedy, Static X, Perfect Cicle, Korn, Tool, Dimmu Borgir, Cranes, Roseta Stone, Gitane Demone, Corpus Deliciti, Virgin* Prunes y, en lo más comercial a *Marilyn Manson*, quienes se autoidentifican como seguidores del *dark*. Además, están los que se identifican con una filosofía más volátil o, en todo caso, menos asequible, y que se conocen como estilo "etéreo", representado por grupos como *Love is Colder Than Dead, The Cramberries y Dead Can Dance*. Y, finalmente, están aquellos jóvenes que han establecido sugerentes vasos comunicantes entre la cultura *dark*, la música independiente, la cultura electrónica, la música industrial y el *electro dark*, cuyos grupos de culto son *Apotygma Berzerck y Blutengel*..." (Marcial, 2010:196).

[16]Expresiones y manifestaciones artísticas llevadas a acciones políticas, un ataque al *stablishment*, llevadas a cabo de una manera cotidiana y programática. Componente vital de la vida cotidiana.

Considero que la clasificación propuesta por Marcial, fue relevante para su momento, sin embargo considero que sus categorías "del ser gótico", son demasiado generales y basadas en estereotipos musicales y estéticos, que no corresponden a lo que he registrado en trabajo campo a lo largo de esta investigación, ya que el gusto musical hacia las bandas de culto, no determinan una forma de ser, ni una postura dentro del movimiento oscuro. De tal manera, encontramos que no hay un sólo tipo de gótico. Actualmente, los gustos son muy diversos y un ejemplo claro, lo podemos ver en la escena musical donde ya no sólo encontramos los géneros de los clásicos grupos de rock gótico sino también encontramos grupos más comerciales que llegaron a abrir nuevos espacios.

Por su parte Arce (2009) analiza y describe a los jóvenes góticos como generadores de propuestas políticas de anti-globalización y *anti-stablishment*, a partir de la autogestión y autoeducación en el contexto de la ciudad de México. La autora analizó sus propuestas desde las teorías de la antropología de la globalización y los *post cultural studies. Los post cultural studies,* representados por Hodkinson (2002 y 2004), que proponen ir más allá del concepto de subcultura, y hace una readaptación de este y lo argumenta como *cultural substance*. El estudio de Hodkinson (2004), demuestra que los góticos son individuos que están en constante movimiento dentro de la *escena underground internacional* y con alto nivel de participación dentro de diferentes escenas musicales locales, con lo que manifiestan un grado de compromiso y dinamismo con diferentes estilos.

A decir de Christian Chavero (2002)[17], la escena oscura es una metáfora de una escena teatral. Es decir una obra de teatro está compuesta en actos, primero, segundo, o cuantos sean necesarios, estos actos a su vez se pueden dividir en escenas; un cuadro con personajes y escenografía que se delimita por las entradas y salidas o por los cambios en el ambiente y la atmósfera. Por estas características la palabra se usa fuera del contexto de las artes escénicas para referirse a un ambiente definido. Se ha usado en la política y en general para describir un panorama social, por ejemplo el del rock.

---

[17] Christian Chavero es director del sello editorial independiente "Sangre y Cenizas", y editor de la revista *Dark*.

Para Chavero (2002), tal vez sea el dramatismo del movimiento oscuro, como también se le conoce, lo que haya propiciado que muchas personas organizadas en colectivos, se apropien de éste término para identificarse entre sí; y así lograr objetivos en común. Por supuesto que cada individuo se relaciona con otros círculos sociales, pero que tienen como preferencia estética, el interactuar entre organizaciones y proyectos culturales del género alternativo gótico y *dark*. En la ciudad de México, la revista *Dark*, publicada quincenalmente por la editorial "Sangre y Cenizas", en sus postales publicitarias se habla de la primera generación de este movimiento:

> "…Primer generación: *Joy División, Bauhuaus*, y *Siouxsie and The Banshee*s. Engendro que marcaron el fin de la década. Aunque hayan sido muchos los fundadores nos atrevemos a señalarlos como: la primera camada. Aquellos que lo validaron, aquellos que fueron punta de lanza y que han sido emulados hasta el hartazgo. Música lúgubre, asfixiante, cruda, apasionada y seductora. Casi todo adjetivo describe el género, todo aquel que implique sentimientos al borde, la línea se cruza una y otra vez sin algún reparo. Una amorfa corriente: la que se negó a ser limitada…" (Fuente: archivo personal).

Desde sus inicios, La música fue una de las expresiones más importantes que dieron contenido al movimiento oscuro. La *escena musical underground*, se caracterizó por estar fuera de los circuitos comerciales y durante muchos años su producción y distribución se desarrolló de manera subterránea. Una derivación de esta escena, es la del *punk* y *post punk*, y uno de sus géneros, es el que se conoce como *Dark Wave*, la onda oscura. La cual toma como elemento de identificación género del *gothic rock*.

Ahora, podemos encontrar fusiones y combinaciones de la música oscura, con otros géneros como el *electro* o el *techno*, generando así lo que se conoce como *Electro Dark;* la fusión entre otros no tan actuales y sintéticos como el *New Age,* generando lo que ahora se conoce como el género *Etéreo,* que también se ha catalogado como "música de ángeles", ya que a éste se añaden los coros femeninos de voces prestigiadas, que por su cantar evocan lugares fantásticos y oscuros, creando atmosferas llenas de emociones fuertes como el miedo o el terror. Los actuales representantes de este género son *Cocteau Twuins, Love Spirals Downwards, Bel Canto*, entre otros grupos que están integrados por músicos experimentados.

La escena gótica sigue avanzando poca a poco, no se puede decir que el género musical se ha perdido; actualmente hay grupos muy fuertes dentro de la escena como: *Lacrimosa, Christian Death, The Legendary Pink Dolls, Sister of Mercy, Clan of Xymox,* entre otros. A la par se ha desarrollado el género *Funeral*, que hasta hace algunos años era catalogado dentro del *Experimental.* Así mismo, encontramos otros géneros relativamente nuevos y no tan comunes que se han generado a partir del dark o gótico, como el *Doom* donde se mezclan los coros del *Etéreo* con las voces distorsionadas del *Black Metal,* junto con arreglos de orquestas sinfónicas. También encontramos el llamado género *Experimental,* que por el estilo musical que interpretan, no tiene cabida en ningún otro género; aunque su base es casi siempre oscura. Como ejemplo se puede mencionar a *Tuxedemoon, Diamanda Galas, Devil Doll, Vont Magnet*, *Goethes Erben*, entre otros. Ahora, gracias a la internet son más fáciles de encontrar que en años anteriores.

Así mismo, encontramos otros géneros relativamente nuevos y no tan comunes que se han generado a partir del dark o gótico, como el *Doom* donde se mezclan los coros del *Etéreo* con las voces distorsionadas del *Black Metal,* junto con arreglos de orquestas sinfónicas. También encontramos el llamado género *Experimental,* que por el estilo musical que interpretan, no tiene cabida en ningún otro género; aunque su base es casi siempre oscura. Como ejemplo se puede mencionar a *Tuxedemoon, Diamanda Galas, Devil Doll, Vont Magnet*, *Goethes Erben*, entre otros. Ahora, gracias a la internet son más fáciles de encontrar que en años anteriores.

Como hemos visto, fue a partir de la década de los setenta que el rock entró en una etapa de marginalidad a partir del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Debido a la intolerancia de las instancias gubernamentales, no se podían hacer presentaciones en vivo y, por lo tanto los empresarios dejaron de promocionar conciertos, la radio no transmitía música rock y las disqueras no firmaban contratos con las bandas. En respuesta, se comenzaron a crear tiendas especializadas en la importación de grabaciones extranjeras y se llegaron a editar discos de rock a bajo costo. En los ochenta, la industria discográfica mundial vivió un momento que se caracterizó por la creación de los videos musicales y el canal *MTV*.

En la ciudad de México, la creación del "Tianguis Cultural del Chopo" en 1980, permitió a muchos jóvenes acercarse a este género. El sello discográfico "*Comrock*" rescató a algunos grupos y con sus producciones creó un puente entre lo subterráneo y lo masivo con el rock mexicano. El sello discográfico "Ariola" hizo mismo con su sello "Rock en tu Idioma." Para la década de los noventa ya había públicos especializados en los diversos subgéneros del rock.

A continuación, veamos los momentos por los cuales ha transitado el desarrollo de la escena oscura mexicana, a través del desarrollo de sus principales colectivos culturales y la apertura de los primeros lugares "de la escena *underground*"; los principales conciertos y eventos; sus momentos de mayor difusión y expansión conocidos como "los *booms* de la escena"; así como elementos que han propiciado la formalización e institucionalización del movimiento.

1.3 Primer momento. Los primeros lugares *underground*: de las noches míticas en Transval a la UTA.

En el siguiente apartado, hago un recuento sobre los primeros lugares de la escena *underground* en la ciudad de México, algunos de ellos fueron citados por mis informantes durante las entrevistas. Según ellos, estos lugares eran fiestas clandestinas, otros más eran bares que con el paso del tiempo se convirtieron en puntos de encuentro social y cultural. Estos espacios pronto pasaron a perfilarse como lugares "de culto" y de referencia, casi obligada, dentro de la cultura *underground* o cultura subterránea de la ciudad.

Así, algunos colectivos como la UTA, el Real Under y la Orden del Cister, A.C; retomaron las famosas fiestas románticas, en donde no se escatimaban esfuerzos por hacer esas reuniones lo más macabras posibles, decorándolas con calaveras, esqueletos, etc., revistiendo las habitaciones con telas negras y agregando objetos y motivos fetichistas. Mismas que continúan hasta la actualidad, ya como festivales anuales.

Algunos sectores de la población, en su mayoría jóvenes, de la ciudad de México, se abrieron a la posibilidad de sumergirse en un mundo complejo, casi siempre problemático, la cultura del *underground*; pero que al mismo tiempo representan una cultura distinta, transgresora y creativa. Desde el punto de vista antropológico, este sector de la población constituiría una cultura a partir de un espacio cargado de sentido, con una diversidad de significados y valores manejados por grupos pequeños en la vida cotidiana y atendiendo a situaciones locales concretas. En la ciudad de México, desde los años ochenta la *escena underground*, creó sus propios circuitos de distribución; pero aun así, no contaban con una ubicación precisa para dar a conocer parte de sus propuestas culturales. En un principio se hablaba de la calle *Transval*, en la colonia Romero Rubio y desde luego en el Tianguis Cultural del Chopo.

Desde finales de los años ochenta, los antros funcionaban como lugares de esparcimiento, eran en esencia lugares para divertirse; sin embargo algunos de sus asistentes usaron estos lugares para el desarrollo de colectivos culturales. Posteriormente estos antros fueron claves para el *boom* (expansión y difusión) de la escena oscura mexicana.

Han transcurrido casi 30 años de la primer fiesta, considerada como la primera de la escena *underground*, la cual fue organizada por Ernesto *Fuzz*, ex vocalista de la banda de *punk* *"Fuzztones"*, según mis informantes clave, ésta se llevo acabó allá por el año de 1982, dentro de un taller mecánico de la colonia Romero Rubio, en la calle *Transval*, cerca del metro Oceanía. En esas fiestas se tocaba música poco conocida en la ciudad de México, algunos de los "pone play", eran los reconocidos, ahora *DJ´*s, Sónico, Soda y Malva, entre otros.

> R.S. "...De la Romero Rubio, Simón bolívar, Transval, soy precursor de las fiestas de Transval, del *underground*, entonces este, empezábamos a ir a cotorrear ahí, cuando estaba el Chopo en el IMER, ahí en la Santa María la Ribera, acá de este lado cuando estaban las famosas tiendas de discos el *Super Sound,* el *Mix Up*, la *Tower Records* cuando vendían vinilos todavía ¿no?, y pues obviamente su mayor expresión, pues ahí con Barragán ahí en el Chopo no, aquí ya comprábamos discos de *Dement, de Dr. Twin, de The Mortal Coil, de The Volcan Red, The Siouxie and the Banshees*, de… no sé… *Love and Rockets, Bauhaus*, y yo me empecé clavar más que nada por una onda, acá más *darky*, más oscura, como que fue lo que ahora sería el emo, en ese tiempo, en ese momento, pues obviamente había más represión y pues si era más raro, ósea cuando la gente te veía de negro, pues si, se veía una rareza y si te veía con el pelo pintado pues más ¿no?..." (Entrevista con Román Sónico, el 21 de octubre de 2013).

En aquellos entonces, según comentan quienes asistieron a esas desenfrenadas fiestas, la zona estaba repleta de bandas juveniles, en algunos casos poco organizados; en la ciudad apenas comenzaba el furor del *punk* en ciudad Nezahualcóyotl. "Neza", fue la cuna de muchos *punks* quienes con el paso del tiempo se organizaron en el colectivo de la PND, (*Punks Not Dead*), la diferencia entre *punks* y chavos banda era casi nula, algunos de ellos se refugiaban en los *hoyos funky*, pues los conciertos masivos eran casi nulos por aquello de las *Razzias*.

En 1984, sale al aire la estación de radio Rock 101, quienes comienzan a programar música de la escena oscura de la "fase angelina" y "fase londinense", así como música de los llamados "padres de la escena" que son *Rozz Williams* y su banda *Christin Death, Eva O* y su banda *Shadow Project, Sister of Mercy, Peter Murphy y Bauhaus*, junto con *Ian Curtis* y *Gitane Demone,* por mencionar algunos de los más representativos. En ese mismo año, comenzó la apertura de lugares emblemáticos, así se le ha denominado, a estos sitios que albergaron los inicios de la escena *underground* en México, como "Bar el 9", el "L.U.C.C", (La Última Carcajada de la Cumbancha), desde luego el Tianguis Cultural del Chopo con sus diferentes sedes y bares de los alrededores como el "Fondo Monetario", "El Abundio", y "El Español", entre otros.

Tras el sismo de 1985 la ciudad quedo devastada, el Centro Histórico de la ciudad de México se había convertido en un lugar desolado, el cual poco a poco se fue revitalizando. A esta década de los ochenta, se le ha llamado "la década oscura" o "la década perdida", a pesar de que 1985, haya sido el Año Internacional de la Juventud.

Entre los lugares destacados en mi diario de campo se encuentran el mítico "*Transval"*, el "*Tutti Frutti"*, "Rockotittlan", "la Capilla Británica", el "Cine Ópera", el "teatro Ángela Peralta", "la Madre Diabla", "el Necro", "el Bicho Raro", "el Ático" y "el Perla Negra". Todos estos espacios, ya no existen, si acaso en un *flyer* en mis archivos, que nos indique la dirección del lugar y quiénes se presentaron esa noche, lugares que en su mayoría estaban dentro de la Delegación Cuauhtémoc. Situar el origen de la *escena* o *movimiento gótico* en México, es complicado, pues hay contradicciones en su propio discurso fundacional; es decir, hay quienes dicen como Daniel Drack, que fue a finales de los setenta (1978); otros, que durante la década de los ochenta. Sin embargo puedo afirmar con base en mis entrevistas, la década de los ochenta, como el período en el que comenzaron a reunirse de manera informal en fiestas y conciertos multitudinarios en los primeros lugares *underground* en la ciudad de México.

1.3.1 La producción de fanzines como circuito alternativo de comunicación.

México, es el mayor exponente de los *fanzines* de corte ideológicos, ya que durante los sesentas y setentas este tipo de publicación representó una herramienta política. También eran usados como forma de culto a grupos de rock. Luego, en los ochentas, los *fanzines* sirvieron para competir contra las grandes empresas y editoriales de comics extranjeras. Algunos fanzines mexicanos que lograron perdurar en el tiempo a pesar de la censura fueron: *Protesta* (1962), *Voz de Pueblo* (1965) y *Rock and Rol,* del que no se tiene registro de año de publicación. En Estados Unidos, y también en Inglaterra, alrededor de los años sesentas, se comenzó a manifestar otra forma de hacer fanzines, esta vez sería una tendencia marcada por el carácter ideológico.

La palabra *Fanzine* proviene del idioma inglés, ya que *fan* es la abreviación de *fanatic* o fanático y, *zine* es la abreviación de *magazine*, es decir revista, por lo que *fanzine* significaría fanático de las revistas. Es esta característica de fanático, es la que genera que algunos grupos de personas publiquen mini revistas de variados temas, hechas casi de manera artesanal y sin fines de lucro. Esta actividad de hacer *fanzines*, comenzó hace unas seis décadas en países como Estados Unidos, España, Alemania y Japón, principalmente. La creación y difusión de estos *fanzines* se efectuó de manera clandestina, debido al peligro que representaba postular ideas contrarias a los regímenes políticos. En 1986 se vivió el fervor de los *fanzines* debido a que se publicaron docenas de propuestas nuevas, cito:

> "… A través de fanzines se han presentado imágenes desesperadas de la cotidianidad, de la juventud, la pobreza, la intolerancia del poder, el alto costo de la vida y los pasajes, la ausencia de expectativas, la contaminación ambiental y mental, pero también la enajenación, el comercialismo, la marcha sincronizada de los "maniquíes normaloides", la ausencia del pensamiento crítico (…) los fanzines reflejan ese desencanto cuando señalan: "somos basura para esta sociedad"… somos sobra, somos residuos de una clase luchadora por sus derechos, que aún lucha por su libertad, justicia e igualdad (…) nos organizamos como rebeldes, revolucionarios, punks, somos anarco libertarios…" (Valenzuela, 2010, 322).

En los setentas se sumaron los *fanzines* del movimiento *Hippie* a este tipo de difusión, estos expresaban sus pensamientos críticos hacia la sociedad y al acontecer provisto de violencia. Las publicaciones eran completamente de origen casero y la difusión era cara–cara. (*face to face*).

En América Latina se cree que los *fanzines* aparecieron a partir de los años setentas como una reacción política contraria a los regímenes gobernantes – dictaduras militares, represión, etc., de diferentes países. Los *fanzines* le otorgaron a estos diferentes grupos cierta libertad para expresar sus ideas sin censura y la posibilidad de llegar a un público más amplio. En este sentido Valenzuela (2010) afirmaba que en Tijuana:

> "…Los góticos han utilizados la elaboración de *flyers* (volantes) y fanzines, como recurso para difundir sus posiciones o elaboraciones literarias, conformando redes hermenéuticas, en donde, sin mucha consistencia, han circulado los fanzines *El Tenedor, la Odisea V, Más* Turbaciones*, Flores de viento, T.I.D.E*, *Panteos*, entre otros. Ahora podemos elaborar un acercamiento dialógico con algunos textos que recrean la producción que tienen como referencia principal la iconografía gótica…" (Valenzuela, 2010:377).

Entre los colectivos culturales de la escena oscura mexicana, los fanzines sentaron los antecedentes inmediatos a la producción actual de revistas, trabajando con una mejor calidad de papel, de impresión y sobre todo en los criterios editoriales de contenido. Al respecto Serna, sostiene:

> "…La comunicación es la herramienta central de los colectivos. Es impresionante la cantidad de fanzines, revistas, videos, grafitos que se producen e intercambian. La creatividad en su diseño y elaboración asombraría a más de un adulto. Las publicaciones suelen ser irreverentes y contestatarias. No hay propuesta política ni plan, hay sueños e imaginación…" (Serna, 2000:125).

Los primeros en utilizar los fanzines con este fin de expresión ideológica, fueron los seguidores del *rock and roll*, quienes comunicaban su pensamiento irreverente hacia la sociedad. A decir de Valenzuela (2010):

> "…Anterior a la explosión del internet, los punks construyeron circuitos alternativos de circulación de información sobre sus grupos, canciones y de sus realidades cotidianas: problemas, pobreza, represión policiaca, amenazas apocalípticas. A través de los fanzines uno podía conocer desde cualquier ciudad latinoamericana aspectos centrales del punk de otro país americano o europeo. Uno de los elementos constitutivos del punk es la lógica del hazlo tu mismo. Lo cual propició una participación activa por medio de la circulación de correspondencia a través de densas y asiduas redes cartográficas, de casetes, y de fanzines elaborados en *Xerox* o en *offset*. Algunas revistas tenían vida efímera, otras aparecían en una sola ocasión, las más afortunadas tuvieron varias emisiones…" (Valenzuela, 2010:322).

Como se ha mencionado, un aspecto importante dentro del movimiento oscuro, es la producción de *fanzines,* aspecto que se convirtió en una de las primeras formas de mantenerse informados sobre el origen, las características y las subdivisiones del movimiento mediante la edición de publicaciones, que son revistas informales editadas por los colectivos, en sentido el mismo autor describe las funciones principales de un *fanzín*:

> "…En estas publicaciones se reproducen fragmentos de poesía gótica, recomendaciones de novelas, películas y música; así como invitaciones a fiestas y "tocadas"…además la radio comercial difunde la música oscura en programa dedicados a este género musical, el cual tiene presencia en muchas ciudades de nuestro país…" (Marcial, 2010: 196).

En el año 2002 el Instituto Mexicano de la Juventud creó el programa Causa Joven, en donde se impartió cursos de creación de *fanzines*. Resulta claro que en México los *fanzines* son considerados, incluso por las organizaciones gubernamentales, como una forma válida de expresión e influencia. Presento a continuación el fanzín llamado "El regreso de la $C_p$ultura(sic): Ataúd abierto a la cultura inédita", No. 7". Publicado en la ciudad de México en el 2007, con un costo de $20.00 pesos. (Ver foto 5):

En un formato poco convencional, en forma de lápida, nos presentan poesía y relatos de humor negro como la "Entrevista con el *guampiro*", escrito por Demetrio Reyes, donde nos relata la historia de dos tipos que se encuentran en la cantina más jodida de la ciudad de México, mal llamada "el rabo del Diablo", el encuentro fue a calor de una *negra modelo,* una bolsa de *cheetos* y otra más de *churrumías*. La discusión de la borrachera eran las diferencias entre un *guampiro* y un vampiro, y básicamente llegaron a la conclusión de que a diferencia del vampiro que vino de *Transylvania* el *guampiro* ya existía en México y Latinoamérica desde la época prehispánica. A diferencia del vampiro que escucha música clásica y toma sangre y vino; el *guampiro* lee, el *sensacional de macuarros*, escucha la *¡Qué Buena!,* toma pulque y no se pierde ningún partido de Atlante.

El fanzín analizado contiene además un poema de erotismo salvaje "¡*Only You!*", "así como el cuento más necromántico que hayamos leído jamás" Necrofilia. Además un comic llamado "Boda Negra" un bolero dark, que nos cuenta las peripecias de un enterrador del cementerio de la comarca. El fanzín ilustrado con imágenes de la película Abismos de pasión, de Luis Buñuel filmada en 1953; así como de *robots biomechanics*.

Poemas de Frida Tabora:

20. No sé que escoger...

Si dormir toda la noche
O quedarme muerta por cinco minutos.

26. A veces estoy durmiendo

Y viene, como una puñalada,
Tu muerte a despertarte.

322 II. Mi vida tiene muerto un segundo.

Existen también Fanzines de corte ideológico Anarquista, que circulan dentro de la escena oscura como "¡Escucha Anarquista!" que es un fanzín realizado por *Chaz Bufe*, reconocido anarquista, publicado por Ediciones Antorcha. Ubicados en Av. Cuauhtémoc 1177. Ciudad de México. Esta publicación, cuyo autor es militante en la ciudad de San Francisco, California; presenta un interés particular para aquellos interesados en el anarquismo. Nos habla de la poca aceptación que ha tenido el anarquismo en los Estados Unidos y de los intereses del anarquismo en aquel país. Además nos habla de las predisposiciones ideológicas que hay que tomar, como la de ser anti-trabajador, anti-organización; otro tema importante en los círculos anarquistas son la violencia-agresión física-ataques violentos, el sectarismo y las relaciones internas en el movimiento, además de los desacuerdo abiertos ante la censura y el mal uso de terminología como "purga", "leninistas", Estado de los Trabajadores", "anarco-sectarios", "partidos de vanguardia". Aborda también el tema de "Obscurantismo", el cual es la razón del porqué las publicaciones anarquistas o anti autoritarias, si se prefiere, son a menudo ilegibles, es debido al uso de una terminología obscurantista.

El estilo gótico literario, pronto se convirtió, de alguna manera en un estandarte para los seguidores de esta escena. Los relatos góticos se denominaron con el término en inglés "romance" (diferente del sentido literario castellano de "romance" y más cercano al de "narración fabulosa"), para diferenciarlo de la llamada "novel" (novela) cuya naturaleza era más constructiva. La producción de fanzines, fue una característica que ha identificado a los góticos desde sus inicios, ya en su consolidación los fanzines de producción casera, fueron suplantados por revistas bien producidas, con buena calidad de papel y de contenidos, y de distribución nacional.

Puedo mencionar a las revistas Erótana, Dark, Gótica y Legión entre otras. Así mismo el fanzine como género discursivo, sentó las bases para la creación de sellos editoriales y la producción de libros independientes. Entre estos sellos editoriales, los que más han destacado dentro de la escena oscura en la ciudad de México son: el Under Ediciones, Gráfica Humana, Goliardos, Sangre y Cenizas. Es interesante reconocer el grado de profesionalización que han logrado alcanzar, aspecto que se hace visible en exposiciones públicas de sus creaciones literarias, en eventos como la "Feria del Libro Dark y géneros alternativos", tales como el relato sucio, literatura vampírica, de ciencia ficción, de *zombies* y hombres lobo, entre otros. (Ver foto 4).

1.4 Segundo momento. Ven a vivir el verdadero *underground.*

A continuación, presento algunos eventos que permitieron el desarrollo y auge del movimiento oscuro en la ciudad de México. Algunos de estos eventos fueron los primeros conciertos multitudinarios, las presentaciones de libros, las sesiones de preguntas y respuestas con las principales bandas de la escena oscura, así como las firmas de autógrafos, el *Star System,* así como las estaciones y programas de radio que programaban rock gótico y música oscura nacional e internacional, situaciones que permitieron y participaron en el *boom* de la escena, en la segunda mitad de la década de los noventa.

En noviembre de 2007, los colectivos *The Bat Cave* y *The Under*, organizaron el "Baile de Máscaras", evento que se ha convertido en una de las fiestas *underground* más importantes del país, en donde todos los asistentes se reúnen para celebrar a los "Fieles Difuntos y celebrar a la Muerte*".* Este colectivo mediante un *flyer,* difunden el lugar en donde se llevará acabo la celebración de los 25 años del *underground* en México, en el documento se lee lo siguiente: (Ver foto 6)

> "...La década de los 80´s apenas comenzaba, México, un país conservador por tradición exportaría en ese entonces a la ciudad de Nueva York a un Atleta Clavadista, quien sería influenciado por el punk, el garaje y rock subterráneo que había en aquellos momentos por dicha ciudad; tiempo después de su regreso, coincidiendo con la tradicional noche de muertos del ´82, aquellos sonidos serían vertidos en una fiesta pública al norte de la ciudad. *Transval*, de ahí vendría la tradición de organizarlos por allá, con una asistencia apenas de unas 90 personas, así se llevaría a cabo la primera fiesta *underground* en nuestra ciudad de la cual se tiene memoria...Ahora conmemorando los 25 años de esa fiesta que sería el parte aguas de la vida de muchos de nosotros, celebramos el Baile de Máscaras con una esencia especial y sobre todo con la seguridad de continuar con esta historia... y con dedicatoria a quienes la siguen escribiendo...Post data: la mayor dedicatoria es a quienes mantienen viva esta historia, aún después de muertos..."

Dos años después, en julio de 2009, llego a mis manos un *flyer,* que anunciaba "*La noche Transval 17 años después celebramos el lugar que transformó la escena underground en México".* Un evento producido por el club Dada X, un foro cultural que se ubicaba en la calle Bolívar 31, 2do piso, en el centro histórico de la ciudad de México.(Ver foto7).

Posteriormente, surgieron otros espacios coordinados por colectivos que también eran parte de la *escena*, uno de estos espacios fue "*Babel* Teatro-bar", estaba ubicado también en el centro en la calle Tacuba No. 47, a un costado del metro Allende. El auge de este lugar fue a finales de los noventa, cuando el 26 de febrero de 1998, el colectivo *Obscuritatem Abismus,* organizó un concierto con las bandas oscuras más representativas como *El Clan, Maldoror, Drama* y *Sentido Pésame*, el acceso tenía un *cover* de $40.00 pesos y las "vampiras" entraban gratis de 20:00 a 21:00 horas. Se presentaba también una ambientación del lugar con *iluminación bi-negra* a cargo de Luna. Al salir del evento muchos *darks* se iban a pasar la noche y seguir la fiesta a la Plaza Garibaldi, pues durante muchos años, en ese socorrido lugar, se permitió beber en vía pública sin problemas, los *más fresas* a decir de uno de mis informantes clave, se iban a pasar la noche al *Sanborns,* el que esta dentro de "la Casa de los Azulejos", en la calle de Madero, pues el restaurante funciona las 24 horas, lo que le permitía pasar la noche, tomando café, en lo que se abría el metro a las siete de la mañana.

Otro espacio más, fue "la Madre Diabla", este se ubicaba sobre la avenida Reforma Norte. No.183, en este lugar se presentaron bandas de *electro dark* de Guadalajara como *Sueños de Luna*, *Zeol* que tocaban *dark metal, Poltecraft* con su sonido *industrial dance* y, *Las Musas Siniestras* con *covers* de los 80´s. En ese mismo lugar el 6 de octubre del 2001, se presentó en concierto la banda de *electro dark,* hecho en México, *Triste Makrina;* además se presentó el *fanzín Legión*, también se contó con la participación del actor *Bela Kinsky* con un *performance* en zancos llamado "*Arkaham:* la locura en ciernes". (Ver: foto 8).

Durante años subsecuentes, hubo un auge de conciertos y eventos en lugares como el salón *Bar la Victoria*, el 15 de diciembre de 2001 se presentó en la banda de *Synth pop, VNV Nation*[18], evento organizado por el colectivo *Aurora Distribution* y el sello *Sector Music Control*; posteriormente organizaron el 16 de febrero del 2012 el concierto de *Goethes Erben*. (Ver foto 9).

Fiestas clandestinas, se seguían llevando a cabo en la famosa "Casa de la Esquina" o la "Casa del Punk", que no era más que una casa abandonada en la calle Monterrey en el No. 148 de la colonia Roma y le decían así, porque ahí vivía un joven cuyo apodo era *el punk,* y junto con el vivían más jóvenes. El sábado 29 de septiembre de 2001, se organizó una fiesta amenizada por los *Dj´s Caos, Drack, Martyr, Arthur*, con un ambiente musical de *cyber dark, electro gothic* e *industrial.* El *cover* fue de $20.00 pesos e incluía una cerveza de cortesía, la chicas desde luego entraba gratis. (Ver foto 10).

Hubo otros escenarios que no eran precisamente bares, como la Universidad del Claustro de Sor Juana, ubicado en Izazága No.92, en el Centro Histórico, en este lugar se presentó el 16 de febrero de 2001 el Ensamble Galileo, música renacentista, barroca y virreinal, a cargo de Rita Guerrero (Q.E.P.D.) vocalista de Santa Sabina. (Ver foto 11).

---

[18] VNV *Nation*, es una agrupación de música electrónica originaria de Londres, ahora establecida en Hamburgo, que combina elementos del *Electronic Body Music* (EBM), y la música *Industrial* y el *Synth pop*, para formar lo que ellos llaman *Future pop.* Sus integrantes son *Ronan Harris y Mark Jackson."*VNV" es la contracción de *Victory Not Vengeance* (Victoria No Venganza), un lema que hace alusión a la idea de que uno debe buscar el triunfo y no refugiarse en los lamentos. Temática que es tratada a lo largo de la discografía del grupo y que caracteriza su sonido.

Otro espacio fue el Foro Latino, que antes era el Cine Latino, ubicado en Reforma No. 296, esquina con Génova en la colonia Juárez, a dos calles del Ángel de la Independencia. Otros espacios similares son el Circo Volador, antes el cine Francisco Villa, en Iztacalco, el Centro Cultural Futurama en Lindavista; el Cine Ópera atrás de la casa de Miguel, en la colonia San Rafael, en donde se presentó *Bauhaus*. Estos espacios fueron cines que estuvieron abandonados por muchos años, y que las autoridades delegacionales a través de las Secretaría de Cultura fueron rescatando poco a poco.

En México, a finales de los noventa el hecho de participar y pertenecer a un colectivo cultural de la escena oscura, permitió a muchos seguidores la posibilidad de realizar actividades, de promoción, difusión, de actividades relacionadas "al movimiento". Esto les dio la posibilidad de legitimarse como intermediarios o interfaz, ante otros integrantes del colectivo, así como a instancias gubernamentales para la realización de sus propias actividades del género gótico y dark, como exposiciones o conciertos en las explanadas y casas de cultura.

Definir estos lugares puede ser complicado, ya que cada uno de ellos es distinto. Si dividiéramos los eventos llevados a cabo en estos lugares en categorías encontraríamos tres tipos: una, los eventos que acontecen casi en cualquier lugar o cualquier parte: cines abandonados, al aire libre, en una plaza, en estadios, o en fiestas privadas. En algunas ocasiones son lugares alquilados como teatros o foros independientes. Un segundo tipo serían los lugares que se adecuan a las dinámicas de un *pub*, son lugares donde se puede tomar una cerveza, o una copa de vino, con la ventaja de que son espacios donde se puede charlar, bailar, a esos espacios la gente asiste tanto por los grupos y por el género musical del mismo. La propuesta podría ser a siguiente: *Vamos a la tocada de punk de la Zappa y convulsiones, al Clandestino* o *vamos a ir a la Uta o al Under...es casi lo mismo.* El tercero, es la de los bares, a los que se concurre por el lugar en sí mismo, y en los que suelen tocar tanto grupos que son nuevos en la escena, como los ya consagrados. Aunque no se pueda bailar por lo pequeño de los lugares, la música es la protagonista, la música se escucha siempre en todos los niveles y no es sólo oírla sino sentirla en todo el cuerpo.

Intentar señalar áreas geográficas propias de la escena del rock gótico, dentro de un mapa o plano, no produciría resultados relevantes pues considero, con base en esta investigación, que el espacio del rock gótico es itinerante; es decir sus lugares son rotativos e inestables: abren-cierran, vuelven a cerrar, se cambian de *spot,* y vuelven a abrir, rentan bodegas, casonas viejas, ex haciendas, hacen acuerdos con autoridades delegaciones para el uso de salones y plazas públicas. En la mayoría de los casos cierran por problemas con la policía, autoridades delegacionales, así como por autoridades del departamento de Protección Civil. La escena del rock gótico es itinerante. Consecuente con sus prácticas el rock gótico no abunda en localizaciones, ni se puede apreciar su significado específico en su distribución espacial, aunque existen algunos *templos del rock*, es difícil encontrar algún contenido semántico relevante a su ubicación urbana.

La escena del rock gótico en México, tiene límite etarios menos precisos que otras expresiones, es un género encasillado por la académica en "lo juvenil"; sin embargo hay que recordar nuevamente que la noción de juventud no tiene una conceptualización fija o universal, por lo que lo convierte en un término cultural. El rock gótico es un género urbano, le canta a la ciudad, a la soledad que produce la misma. El rock es uno de los géneros más politizados y aún más, lo son sus organizaciones y sus promotores, pues al ser rebelde, transgresor, su potencial contestatario ha sido mitigado al convertirse, como le ha sucedió a otras formas y expresiones culturales como el graffiti, en mercancías y ser integradas a los circuitos oficiales de comercialización como los es la industria discográfica, la televisión, el *Star system* y el *meinstream.*

Actualmente, el rock gótico, esta inserto en un aparato permeado por las industrias culturales y una economía determinada y es sobre todo un negocio rentable. El consumidor del rock gótico, es un consumidor cultural, en tanto lo estético, como en la necesidad de relacionarse en un espacio, en el que se comparte códigos, ideas e ideologías comunes, obteniendo a cambio una sensación de pertenencia a ciertas formas de agrupación. Esto se observa en la asistencia a un concierto, el punto culminante de la música. La asistencia a un concierto puede ser individual o grupal, lo que implica estar en contacto con "los otros", con los amigos, vestirse de manera determinada, salir de casa, implica moverse por la ciudad, recibir datos de primera mano sobre el evento.

Posteriormente, estos grupos y colectivos culturales se establecieron en el Tianguis Cultural del Chopo, en el monumento a la Revolución; "el *Grotesk*", la cafetería de la "UTA: la *Paranoid Visions* y el *Reborn"*; "el Diávolo"; "*Kabarett Underground"*, "el Clandestino", "*Infernal* 666", "el *Infierno"* y, el "Real *Under"*. Entre los más recientes, se encuentran el "Dada X"; el "Café Bizarro", "Allende *Red*", "la Lagunilla", "el Circo Volador", el "Plaza Condesa", el "Teatro *Metropolitan"* y el "Auditorio Nacional", entre otros; estos son espacios que continúan vigentes, presentando lo más representativo dentro de la escena *underground* en la ciudad de México. Ha sido en los lugares públicos, como los conciertos, donde algunos seguidores de la escena, han tenido su principal acercamiento, en entrevista Fátima[19], puntualiza:

> "...Mi primer acercamiento fue en el concierto de Santa Sabina, si imagínate a los diez años, ver a una mujer gritando, vestida de negro, con unos instrumentos bien chidos, yo decía, esto qué carajos es, y recuerdo perfectamente bien, a mi hermano que es más grande que yo, "yo me quiero vestir así", es como el primer acercamiento así, como de niñita. Y cuando regrese a vivir al D.F., iba agarrada de la mano de mi mamá, como a los 11 años, íbamos ahí por el monumento a la Revolución, y yo sentía que el suelo palpitaba, y le decía a mi mamá. ¿Qué es eso?, y me dice "es un concierto", y le pregunto -¿Qué suena?- ¿Quiénes son?- yo veía a todos flacos, vestidos de negro, y le pregunte a un señor -¿qué es eso?-, "Ah es Santa Sabina" me respondió y dije ¡ah orale!, es el mismo grupo que le gustaba mi hermano (...) eso fue como en 1998 o 1999, donde iba con mi hermano los conciertos masivos... (Entrevista con Fátima, 12 agosto de 2013, en Casa Magnolia, Xalapa, Ver.).

Como se ha mencionado antes, la apertura de lugares de esparcimiento y conciertos pertenecientes a este género musical ha permitido, desde mi punto de vista, una mayor consolidación y auge de la escena oscura en el país; a la vez una mayor diversidad y complejidad de este movimiento. Sin duda han sido un factor importante que ha posibilitado la consolidación de la escena oscura mexicana como un movimiento cultural metropolitano.

[19] Fátima Nozano, tiene 26 años, actualmente vive en Xalapa. Es una reconocida fotógrafa dentro de la escena oscura mexicana. Ha trabajado con la Orden Cister A.C. Entre sus múltiples actividades es DJ y da conferencias sobre la escena underground en México, es también activista en distintos movimientos sociales.

1.5 Tercer momento: del *underground* al *meinstream*: La formalización e institucionalización del movimiento.

Durante la última década del siglo pasado, el centro histórico de la ciudad de México, comenzó un proceso de rehabilitación y restauración, en donde se pugnaba por un centro histórico más habitable y con una mejor calidad de vida. En este sentido la apertura de espacios para la cultura comenzó a tener auge, y la *escena underground* de ese momento aprovecho esta iniciativa y comenzó la gestión para el desarrollo de foros, centros de arte y cultura. Uno de los primeros colectivos culturales, que tuvo como sede como espacio en el centro, fue la Unión de Trabajadores Autogestivos (UTA), la UTA se instaló en la calle Donceles 80, en el segundo piso, en este espacio había dos pistas con ambiente *goth,* y hacían eventos como conciertos, tributos y noches dedicadas a bandas emblemáticas como *Bauhaus, Depeche Mode, Lacrimosa, Joy Division, The Cure* entre otras.

La década de los noventa fue con un período de expansión del movimiento, en donde las expresiones góticas comenzaron a abarcar muchos ámbitos de la vida cotidiana de algunos sectores de la población, mayoritariamente jóvenes; por lo que la academia rápidamente volteo sus miradas y sus investigaciones a "los darketos", a "los siniestros", concibiéndolos como una "tribu urbana" o, como una expresión pasajera de "las culturas juveniles". Lo cual indicaría que ésta atracción hacia lo fúnebre, lúgubre, la sexualidad, la sensualidad y la muerte, sería algo pasajero "propio de la edad", es decir que tiene un carácter cíclico, es decir "una moda pasajera".

Pero la realidad mostró algo distinto, estas expresiones no eran nuevas, por el contrario se convirtieron en manifestaciones de una cultura más estable y constante, era como si la noche hubiese caído sobre el mundo y el negro fuera el color más usado por todos y para todo. Lo que logró en la primera década del siglo XX, la consolidación de la Escena Oscura Mexicana, representada por colectivos culturales asociaciones civiles, distribuidoras, promotoras, escritores y sellos editoriales independientes, organizaciones teatrales, grupos musicales y diseñadores de vestuario, con amplia repercusión cultural, tanto en la ciudad de México, como en las principales ciudades del país.

En ese momento "las fiestas *dark*", como se les llamo en la ciudad de México, no eran más que reuniones para escuchar música poco comercial, a esta escena poco conocida se le llamo "escena *underground*," no porque estuviera debajo de la tierra o en el metro, sino por que en esos momentos la ciudad de México y el mundo en general, pasaban, por un momento crucial de políticas neo-liberales y globalizadoras, políticas que permitieron que poco a poco se fueran quitando los aranceles a muchas industrias; entre ellas a la industria de la música, así como a la producción de conciertos masivos, lo que permitió la llegada de grupos góticos de talla internacional a la ciudad y desde luego el acceso a su música. Pese a esto, a esta escena se le siguió y sigue denominando como *underground*.

Para 1991, y tras la firma del Tratado de Libre Comercio y a tres años de la caída del Muro de Berlín (1989), para ser más preciso, el 12 de enero se presentó una de las bandas del meinstream internacional, INXS tocaba en vivo en el Palacio de los Deportes. El activismo político lanzo su punta de lanza desde los Altos de Chiapas, con la insurgencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Ese mismo año inicia y se forma el colectivo "Rape Producciones" organizadores del "1er Festival Oscuro de la Ciudad de México", y para 1995 ellos mismo organizaron la llegada de "*Rozz Williams"* acompañado de "*Gitane Demone"*. Ese mismo año, considerado como el "*boom*" de la escena oscura; la ciudad de México se vio llena de conciertos masivos; entre ellos The Cure, que también se presentó en Monterrey; además la presencia de la banda londinense "*London After Midnight"*, en el "Foro 87"; en radio inician las transmisiones al aire del programa "Gaveta 12", conducido por "*Clauzzen* Hernández", programa que hasta el día de hoy continua bajo el nombre de "Hexxen el Libro Negro".

En la década de 1990, el viejo gótico, ya revitalizado por la sangre de nuevos y entusiastas seguidores se levantó de su tumba. Estos seguidores y productores provenían especialmente de Alemania, a este período lo he denominado como la "Fase de Berlín", representada por bandas musicales del género oscuro como*, OMD, Krafwerk, X-mal Deutchland, Ramstein*, entre otros. Como parte de mi investigación puedo afirmar que el período de expansión o el *boom de la escena* como se le conoce, se dio entre lo años de 1994 y 1996. Ahora abordemos como se configuró el movimiento gótico en México. En entrevista, en el Zócalo de la ciudad de México con el escritor Carlos Camaleón, organizador del Festival Vampírico y director de Ediciones el Under, comentó que:

"...Fue en un bar, estábamos aquí muy cerca, estábamos en el zócalo de la ciudad, aquí en el "Salón México", que era un recinto de culto, un recinto muy padre, muy bueno, pero que lamentablemente, ya está cerrado por asunto legales y demás, no, pero bueno en ese momento estaba abierto, en el 98 fue el "*boom"*, fue uno de los "*boom"*, fue el segundo *boom* de la escena oscura, hay dos grandes "*boom"* el del 94 y el del 98, en México, en la ciudad de México, y pues el del 98 coincidió con muchos "*boom"* y en el "Salón México" había tocado *Clan Of Xymox..."* (Entrevista con Carlos Camaleón).

Como se ha mencionado en la introducción, en México, musicalmente hablando, fue durante la primera mitad de la década de los noventa, que la escena oscura tuvo su auge. Así lo afirma, Nicelina:

"… Durante los años noventa se presentaron importantes bandas musicales del género oscuro, principalmente bandas procedentes de la ciudad de Los Ángeles, California, tales como: *London After Midnight, Last Dance, Jonh Koviak, Human Drama, Love Spirals Downwards, Christian Death con Valor, Daukus Karota* proyecto del finado *Rozz Williams*, entre otras. A esta oleada de bandas procedentes de este lugar, se le llamo: la onda angelina. Sin embargo, a finales de la década de la noventa comenzaron a llegar a nuestro país, bandas no sólo estadounidenses, también europeas. Entre las que destacan *Dreams of Sanity, Clan Of Xymox, Diamanda Galas, Ataraxia, Moospell, Lacrimosa, Sanguis Et Cinis, Cinema Strange, Cranes, Xavier Corcobado, Two Whiches, Bauahaus, Love and Rockets, The Sister of Mercy*, y *Siouxsie and the Banshees*, son algunas bandas que han estado presentes en el escenario mexicano, han sido participes de importantes festivales que se han convertido en tradición especialmente en la ciudad de México, como el Festival Oscuro, El Viva Glam, el Baile de Máscaras, el Festival Vampírico, entre otros…"(Entrevista con Nicelina octubre de 2012).

La escena europea es primordial, porque es el contexto en donde se llevan a cabo los festivales más importantes a nivel mundial, ya que congregan a lo mejor de la música oscura, tanto a los máximos representantes como a los novatos en esta escena. Estos festivales son el *Zillo Festival,* el *Mera Luna*, el *Euro Fest* y el *Wave Gothic Treffen*, entre otros.

Para ser más preciso, Marcial (2010) deja claro que la música gótica, como expresión de la *Dark Wave,* agrupa varias sub-corrientes como el *ethereal, illibient, blue pop, spiritual trance, methal, ambient retro* y algunas variantes de la música atmosférica; además nos dice que, esta cultura se divide internamente en *dark folk, bat cave*, death rock y otros más. Con base en mi investigación de campo en la ciudad de México, a estos subgéneros musicales, agrego los siguientes: *punk, post punk, hits 80´s, synth pop, brith pop, alternative punk, gothic classics, cyber, dark, electro dark, industrial, dark cabaret, dark folk, E.B.M (Electro Body Music), high energy, horror punk, rockabilly y Psycobilly,* entre otros.

Fue en la segunda mitad de la década de los noventa, el 14 de enero de 1995, que la Orden del Cister inicia sus actividades, que a la fecha ya lleva cerca de 500 producciones multidisciplinarias, tomando como base el abandonado Cine Villa, ahora el Circo Volador. Posteriormente surgen otros colectivos como "Corporación" una alianza de proyectos de música electrónica subterránea. A la par surge "Binaria", un proyecto multidisciplinario; 1997 Mario Cruz inicia su festival anual llamado "Infernalia"; en 1999 se presenta *Sister of Mercy* en el Pabellón oeste del "Palacio de los Deportes"; en el 2000 surge la productora "Noise Control".

En 1996 que aparecieron en la "escena dark", como se le llamo en ese momento, los grupos "Valeria" y "Maldoror", "Hueco", "Estigia", "Veneno para las Hadas", "La Cappa Nostra", "Erra", "Indigo", "Encefálisis" y "Vitam Nom Mortem". En ese año, Radio UNAM, tiene al aire la estación 96.9fm. Surge el programa de radio "Ex-perimento", conducido por Aldo Altamirano y Ruth Juárez. Y desde hace cinco años se transmite simultáneamente a la ciudad de puebla a través de Radio BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) en el 96.9 FM.

"Ex–perimento Radio" fue el organizador del "Primer Festival Musical de Vanguardia 1995", realizado en el Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria (CU), contando con la presencia de: "*Human Drama*", "*Legendary Pink Dots*", "*Nine Rain*", "*Prototype* 909" y "LLT". Posteriormente en octubre de 1996 presentaron un programa especial dedicado a la tan esperada primera visita a México de la leyenda llamada:"*Dead Can Dance*". Su trayectoria continúo años después y, el 24 de Octubre de 1997 desde Chicago presentaron la etérea agrupación: "*Black Tape For A Blue Girl*" concierto al lado de la agrupación mexicana "Hueco", teniendo como marco el "Salón México" de ésta Ciudad. Por varios meses se apropiaron simbólicamente de un bar ubicado en la parte inferior del "Salón México" llamado "El Marro", para darle un concepto que en aquel entonces no existía en ningún otro lugar de ésta ciudad: un sábado era dedicado a la exposición de música gótica y oscura, y el siguiente sábado era dedicado la exposición de música electrónica de vanguardia.

Realizaron un evento único en su concepto para aquellos días, llamado: "Una Noche De Culto A La Cultura Dark"(Ver foto 12), que constó de una oscura velada con tres agrupaciones mexicanas: "Hueco", "Horizonte de Sucesos" y "Veneno Para Las Hadas", además de actividades como: performance, una exposición de artistas inspirados en la cultura gótica, y la exposición de libros de los más reconocidos autores de la literatura gótica y de poesía maldita. Una noche con más de mil personas y otros medios de comunicación que atestiguaron éste evento en el Salón México. (Ver: foto 13).

En septiembre de 1998, "Ex–perimento Radio" en coproducción con otros productores también independientes, trajo por primera vez a México a la leyenda holandesa: "*Clan Of Xymox*", quienes también se presentaron en el "Salón México" en un concierto ante más de mil 600 personas. También de la agrupación alemana: "*Stoa*", quienes se presentaron en el cine Bella Época, de la colonia Condesa ante más de 2 mil personas. También produjeron la asistencia de "Human Drama", y como proyectos abridores como el holandés "Edwar Ka-Spel" de los "Legendary Pink Dots" y la agrupación mexicana: "El Clan", todos presentándose en el "Parque Ecológico 18 de Marzo", de la Ciudad de México. "*Bel Canto*", "*Dead Can Dance*" y "*Cocteau Twins*", también fueron promovidos por la estación de radio.

Años después, "Ex–perimento Radio" creo "*Samadhi Musik*", una importadora y distribuidora de música de vanguardia europea y norteamericana para todo México, además es un sello discográfico que lleva a artistas independientes al alcance de todos, ya sea en pequeños comercios informales o grandes cadenas de tiendas, logrando que algunos de los artistas, incluso llegaran a los primeros lugares de ventas en las cadenas de tiendas *Mix Up* y *Tower Records* a nivel república mexicana, llegando a un público más allá de los seguidores del dark o gótico, aún siendo "música no comercial".

"La contracultura *goth*", también se manifiesto en el mismo centro de la cultura comercial, en el *meinstream,* con un creciente número de seguidores. La cultura *goth* de los noventa inspiró, en parte, a la cantante y diseñadora *Cheer*; así como a una premiada campaña de promoción del Vodka *Smirnoff* , en donde se anunciaba que la mujer gótica que está más en la onda [gótica], es la que no se refleja en el espejo (Ver foto 14).

En esos años, inicia la Unión de Trabajadores Autogestivos, conocidos como la UTA, a ellos se unen las "Juventudes Antiautoritarias y Revolucionarias" (JAR), posteriormente se reorganizan y forman el "Real Under". Para 2007 el Festival del Centro Histórico dedica un día a la escena oscura mexicana, con un zócalo lleno de alrededor de 40 mil almas vestidas de negro. Algunos de ellos, un año antes asistieron nuevamente al con cierto de *Rozz Williams*; *Bauhaus* en el cine Ópera, y posteriormente a un sin número de conciertos, sesiones de preguntas y respuestas, firmas de autógrafos, convivencias, *After show*, estas actividades permitieron la consolidación de la Escena Oscura Mexicana, o escena Dark; en cambio todo lo que gira alrededor de este escena musical como el vestuario, la literatura, la poesía, los *performance*, etc., se le denominó movimiento gótico.

1.6 Algunas especificidades del rock gótico mexicano.

La escena del rock gótico, en la ciudad de México, como hecho social, abarca diferentes clases sociales y refleja diversos fenómenos. Esta escena es el resultado de otras escenas del rock en México, no ha negado sus influencias anglosajonas, ni europeas, pero es una escena que tampoco se ha mostrado ajena a su realidad social, tanto en lo estético como en lo ideológico. En México, la escena gótica mexicana, surgió como expresión artística, su exteriorización llego a ser contracultural y, alcanzo el nivel de movimiento cultural durante el proceso, sin llegar a ser un movimiento político.

En los últimos años, esta escena ha perdido su carácter movilizador de masas; pero no ha dejado su carácter, desde la academia, como fenómeno social. Se puede decir que el fenómeno del rock gótico en México, es un fenómeno social perdurable, no sólo juvenil, y sobre todo vendible. El rock en general se ha abierto espacio, en relación a otros campos culturales, en particular de la música. La escena del rock gótico, en la ciudad de México fue encontrando su espacio a pesar de su legitimidad, puesta en duda, por las influencias de la música de la "Fase de Berlín", antes mencionada. A pesar de las diversas luchas por su legitimidad interna, dentro del "campo del rock mexicano", el "rock gótico mexicano", se cohesiona y se hace más fuerte ante señalamientos de su existencia, que aún persiste en algunos sectores de la sociedad, quedando estas expresiones fuera de las políticas públicas.

El rock gótico es un género bien definido, sin embargo no es todo lo que escuchan los góticos, por lo que considero que no hay una "discografía oficial". Desafortunadamente la producción discográfica en México es muy poca. Por lo que "Discos Denver", un sello discográfico, especializado en rock urbano; decide incursionar en la escena oscura, al igual que otros como "Intolerancia", "Revuelta Sonora", "En Negro Producciones", "*Scare Crow",* "Noise Kontrol", "Opción Sónica" "Binaria" e "Inspector Kalleja", entre los más destacados sellos que durante años formalizaron sus proyectos para adquirir licencias de bandas a nivel internacional, maquilar y grabar demos, editar acolados, y distribuir material propio y de otras compañías con las que se haces alianzas.

En estas tres décadas de la escena del rock gótico y su escena underground, se han producido alrededor de 200 discos, aproximadamente, pertenecientes a la escena gótica en la ciudad de México, entre los que destacan: "Mistus", "La Cabellera de Berenice", Syntoma", "La Función de Repulsa", Santa Sabia", "La concepción de la luna", "Encefálisis", "Hocico", "El Clan", "Amdusia", Anabantha", Rabia Sorda", Nodlands Children", "Veneno para las Hadas", "Las Gorgonas", entre los mas destacados.

A decir de Daniel Drack, "El Clan", ha sido de los pocos grupos que ha sobrevivido en la escena durante varios años, a pesar de sus cambios de alineación, pues el vocalista original Gustavo Pérez "El Castor" salió de la banda para emigrar a los Estados Unidos y allá forma una banda llamada Aladhya y un proyecto electrónico llamado "*Two Old Vamps*", en su lugar entra como cantante Hugo Grob y graban su segundo álbum en estudio llamado "Sigue Soplando el Ánima" y en 2005 es reemplazado por Ricardo Lassala ex vocalista del grupo Ansia. (Charla informal en una fiesta con Daniel Drack). Por su parte durante la década del año 2000, el grupo "Anabantha" cobra importancia dentro de la república mexicana y la vocalista Duan Marie lanza su proyecto como solista bajo el nombre de "María Escarlata".

A lo largo de 30 años, los seguidores de la escena gótica mexicana, han tratado de mantener algunos de sus ideales, códigos, posturas y normas que permearon el movimiento casi desde su comienzo. Otros aspectos se fueron reconstruyendo, como la indumentaria y; algunos desaparecieron, como aquellas iniciaciones a "clanes" y "veladas en el cementerio", aspectos que los estigmatizaron por años.

Como producto cultural, el rock gótico nacional sigue manteniéndose -a pesar de ciertas precariedades- a la sombra del *meinstream* del rock gótico internacional. Actualmente las propuestas culturales de la Escena Oscura Mexicana envuelven una gran diversidad de géneros musicales, un vestuario que va desde el corte tradicional hasta la vanguardia experimental, además de la producción editorial como revistas, fanzines, carteles, postales; también abarca otras expresiones artísticas como la poesía, literatura, la pintura, escultura, el grabado, fotografía, obras de teatro, pasarelas y *show performance* presentados en expos y festivales.

En el siguiente capítulo, presentaremos una semblanza de los tres colectivos culturales analizados para conocer quién es quién en la escena, cuál es su forma de trabajo y participación y cómo se configuró la escena oscura mexicana en voz de algunos de sus principales agentes culturales. (Ver foto 15).

Ilustraciones del capítulo.

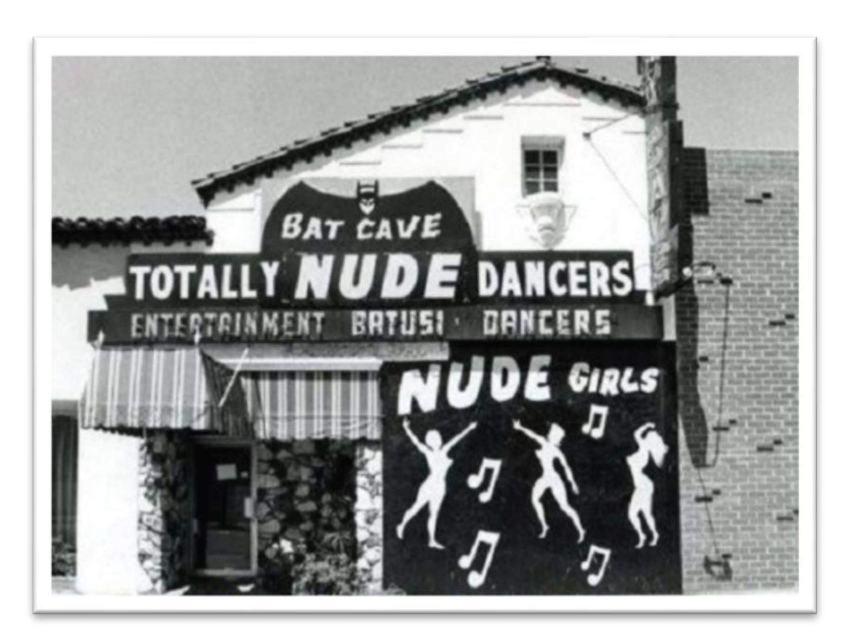

Foto 1. *Bat Cave Club*. Archivo personal.

Foto 2: Rozz Williams (1963-1998)

Foto 3: Reuniones del colectivo Resistencia Subterránea en el Monumento a la Revolución (1999). **Foto**: Archivo personal de Lord Fer.

Foto 4: Asistentes a la 8ª Feria del Libro Dark y géneros alternativos en el Circo Volador. Foto: Archivo personal. Noviembre de 2012.

Foto 5: Fanzín $C_p$ultura (sic)

Foto 6: *Flyer* del Baile de Máscaras 2007: Archivo personal.

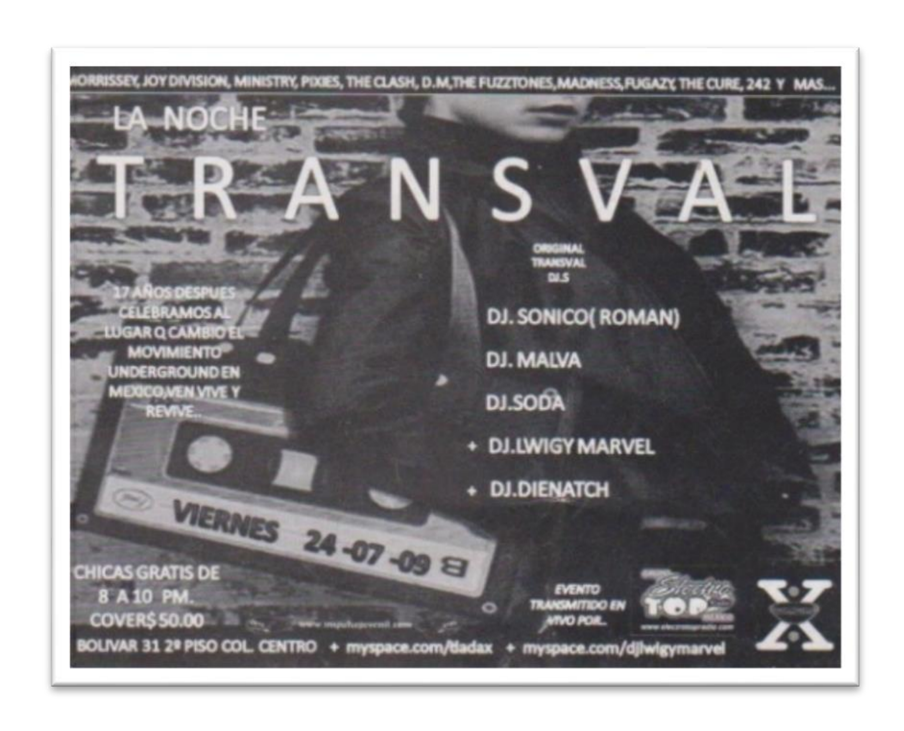

Foto 7: En 2009 se celebraron 17 años del lugar que cambio el *movimiento underground* en México, la Noche Trasnval.

Foto 8: Bela Kynsky. Archivo personal.

Foto *9.* *Flyer* de Goethes Erben, en vivo, 16 de Febrero de 2002. Archivo personal.

Foto 10. Casa de la Esquina o la Casa del Punk, que no era más que una casa abandonada en la calle Monterrey en el No. 148 de la colonia Roma.

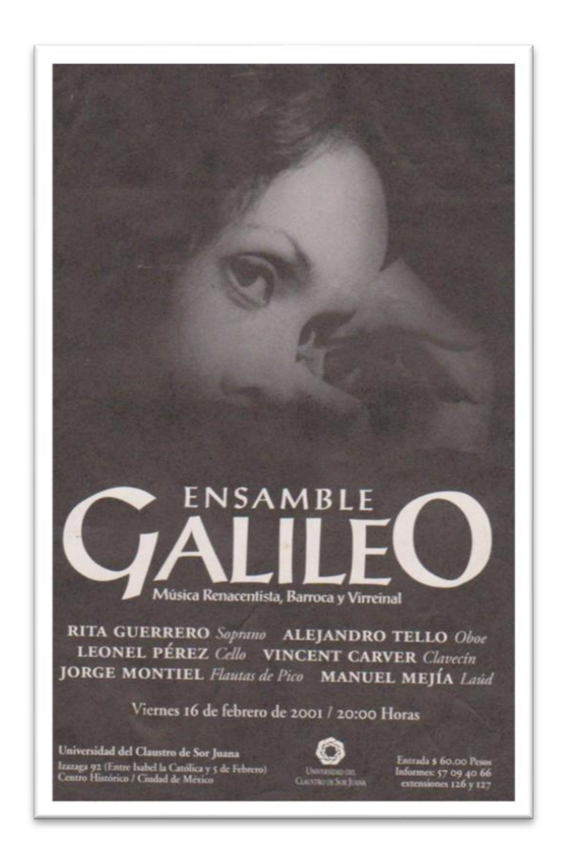

Foto 11: flyer del concierto Ensamble Galileo. Arcivo personal.

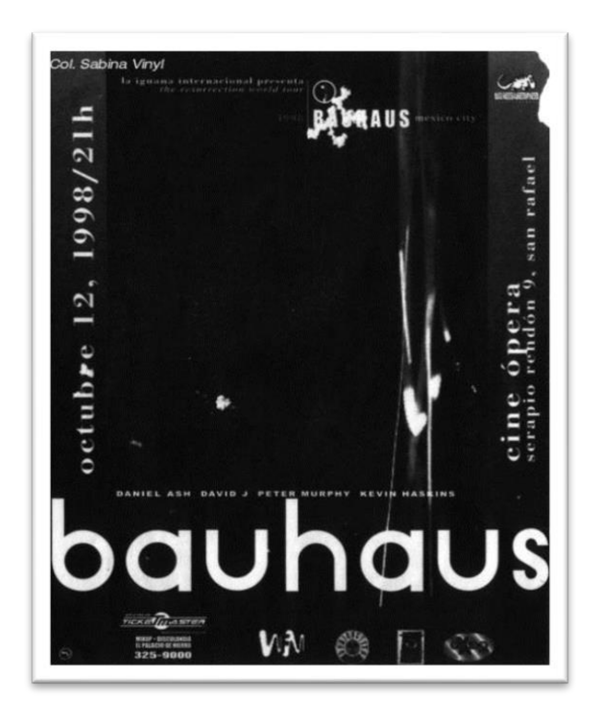

Foto 12. Cartel del concierto de Bauahus, el 12 de octubre de 1998. Archivo: Colección Saniba Vinyl.

Foto 13: Fachada del Salón México. Archivo personal.

Foto 14: Cartel de *Smirnoff* de la década de los noventa. Archivo personal.

Foto 15: Asistentes al tianguis cultural del Chopo, octubre de 2012.
Foto Archivo Personal.

CAP. 2 UNA MIRADA A TRES COLECTIVOS CULTURALES DE LA ESCENA OSCURA MEXICANA.

En las últimas décadas, el país se ha envuelto en dinámicas de la globalización y el neoliberalismo, situación que han repercutido sobre las esferas políticas, económicas, sociales y culturales. Con esto, se abrió un nuevo panorama social, en donde una multiplicidad de actores dio prioridad a la auto-organización de lo social. En este nuevo escenario, en la ciudad de México y su área metropolitana, comenzaron a tener mayor visibilidad los movimientos sociales ya existentes, es especial las organizaciones políticas, mismas que con el paso del tiempo comenzaron a tener vínculos con las redes sociales promovidas por críticos a la globalización neoliberal.

Esta situación, promovió la emergencia y expansión de otras formas de organización y distintos grupos de interés como: las asambleas de barrio y sus demandas de vivienda; las asociaciones civiles y la recuperación de fábricas, cines y casas abandonadas para ser usados como centros culturales; los colectivos culturales y su información alternativa y sus redes de trueque.

En la ciudad de México, se están construyendo formas emergentes de organización a partir de las cuales están cuestionando intereses y expresando preocupaciones comunes; así mismo se están elaborando productos culturales; pero sobre todo haciendo propuestas específicas en relación al movimiento *underground*, del que ya he hablado anteriormente. Ante esto, surgen cuestionamientos sobre, dónde están actualmente esas formas emergentes de organización; qué actividades están realizando; es importante conocer si existe algún tipo relación y de qué tipo entre las distintas organizaciones, colectivos y asociaciones y; sobre todo cuál ha sido su relación con otros actores, por ejemplo con ONG´s, con partidos políticos o autoridades delegacionales.

En este capítulo, se hace un acercamiento a dos colectivos culturales y una asociación civil pertenecientes a la Escena Oscura Mexicana, cuyo ámbito de acción es la ciudad de México, estos son la Unión de Trabajadora Autogestivos, conocidos como "la UTA"; el colectivo el Real Under y; la Orden del Cister A.C. Se abordan aspectos sobre sus comienzos organizativos, sus principales aportaciones para la consolidación del movimiento oscuro, sus distintas formas de trabajo; principales actores, miembros y voluntarios. Se analizan las formas de financiamiento que los mantiene activos dentro de la escena; así como su posicionamiento frente a otras colectividades y sobre todo ante el apoyo institucional.

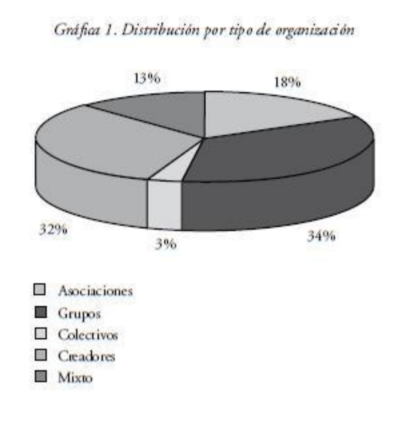
Las organizaciones que le dieron origen y forma al movimiento oscuro en la ciudad de México, poco a poco pasaron de ser grupos informales a colectivos culturales y asociaciones civiles. Estas organizaciones trabajan con un enfoque cultural e incluso de política local. Estos colectivos culturales, como se han denominado, asumen una definida identidad grupal, que implica algún consenso básico para organizarse y trabajar, ya que guardan cierta distancia con ciertas formalidades laborales convencionales. Uno de estos consensos, es la autogestión como principal forma de trabajo para el financiamiento de proyectos; otro más, y uno de los más visibles, puede ser el código de vestimenta (*Dress Code*), del cual hablaremos más adelante.

Considero que este acercamiento, desde la antropología social, es también un acercamiento a la diversidad cultural que se vive en la ciudad de México, este acercamiento nos puede mostrar como este movimiento, también se ha manifestado en otras ciudades del país, tal es el caso de Puebla, Veracruz, Guadalajara, Michoacán, Querétaro, Monterrey y Tijuana principalmente.

Los colectivos culturales que se forman mediante aspectos estéticos, modifican sus condiciones de vida colectiva, se desenvuelven en contextos globales actuando desde lo local, participan en redes de consumo, se asumen parte de la diversidad cultural y en ocasiones son parte de la misma generación. Entendiendo por generación, un concepto que denomina una relación de contemporaneidad entre individuos, es decir, aquellos que crecieron juntos durante los mismos años, en el mismo contexto y que han recibido las mismas influencias culturales. Considero que el término generación, es un lapso temporal, que identifica a quienes se formaron bajo las mismas condiciones y que pesar de la diversidad de otros factores, se encuentran unidos en un todo homogénico.

Para darnos una idea de la complejidad de este tipo de organizaciones, retomo la gráfica que realizó Gaytán (2008), en un trabajo sobre las organizaciones culturales; en donde el autor, hace una distinción entre las distintas asociaciones, grupos, colectivos, creadores y organizaciones mixtas, basándose en su grado de organización y formalidad. Las organizaciones por lo general, tienen una capacidad y una plataforma más consolidada derivada del apoyo de algún partido político, al que pertenecen o se identifican; aún así tienen poco margen de acción. Las organizaciones juveniles y de liderazgo tiene un campo de acción limitado, tienen presencia en preparatorias y universidades.

En cambio los colectivos culturales están conectados a redes de empresarios, políticos y diversas personalidades del ambiente cultural. En otros casos, buscan limitar su relación con partidos políticos, y en ocasiones lo hacen sólo para obtener recursos o permisos para la realización de eventos. Estos colectivos se vinculan entre sí, a través de la participación en actividades en conjunto o como colaboradores. (Gaytán, 2008)

Grafica1: Distribución por tipo organización.

Fuente: Pablo Gaytán, 2008**.**

Como se observa en la gráfica 1, el porcentaje más elevado de 32% y 34% corresponde a las asociaciones y grupos respectivamente, mientras que los colectivos representan solo el 3% del total de la muestra que realizó el autor, en la ciudad de México; lo cual nos muestra que el trabajo de los colectivos, es relativamente nuevo es este espacio asociativo.

La agrupación en colectivos responde a la necesidad de sus miembros por fugarse de las clasificaciones que les impone el orden social. Pero al mismo tiempo, el miembro del colectivo-fanzine, del colectivo banda de música o del colectivo a secas, se identifica con una serie de significados ideológicos, estéticos y éticos, los cuales se encuentran en los manifiestos, crónicas, poemas, collages o ejecuciones musicales, auténticos vehículos de comunicación horizontal. El colectivo significa participar de un proceso en donde el sujeto se transformaba de manera múltiple en el devenir existencial, social, ético y estético (Gaytán, 2008:4).

Las características centrales de los colectivos culturales son los mecanismos de toma de decisiones de manera colectiva, la deconstrucción de las relaciones de jerarquía, y el impulso de otras más horizontales, la participación en la escena pública a partir de la acción directa y sin mediaciones y; finalmente la definición de colectivos como "autónomos" es decir independientes del Estado, los partidos políticos, los sindicatos y la iglesia (Victoria, 2010:42)

Fueron seleccionados tres colectivos culturales, que por su trayectoria, semejanzas y diferencias, considere relevantes para dar respuesta a las preguntas que orientaron esta investigación. Estos son la "Unión de Trabajadores Autogestivos" (UTA), que coordina un "Centro Cultural de Arte Urbano y Crítica Radical" (CCAyCR); el colectivo "Real Under" (que antes se llamaba "Resistencia Subterránea" -RS-) y; la asociación civil la "Orden del Cister". Los tres se originaron en diferentes momentos, en un mismo contexto, la ciudad de México; aunque hay que señalar que ninguno de ellos es nuevo en el escenario. El movimiento gótico en la ciudad de México, ha sido representado por una gran diversidad de organizaciones que van, desde los llamados colectivos culturales, las casas productoras, las distribuidoras y promotoras, hasta las asociaciones civiles.

El más reciente nació hace 7 años, el Under; la UTA tiene 14 años y; el más antiguo de los tres, es la orden del Cister A.C., el cual obtuvo su registro hace 19 años. Cabe señalar, aunque internamente su organización formal sea legalmente diferente, entre ellos se reconocen como colectivos culturales, por lo que considere necesario mantener su autodefinición para describirlos.

Durante el período en el que se realizó esta investigación, registre una multiplicidad de colectivos culturales, entre los que destacan, además de las ya mencionadas "La Sangre de las Musas", "Veneno para las Hadas", "Ensoñaciones Etéreas", "Vecordia Producciones", "Dirty Martini" Mysteria "Tribal Fushion"; así como el colectivo "Techno Club-Elite México", "Ángeles sin Alas" y, la "Organización Espectral ¿Almas Perdidas", por mencionar algunos (Ver: Anexos).

Este capítulo, se enfoca en los momentos coyunturales en donde han participado colectivamente; se identificó a los distintos actores, como los creadores, promotores y sus seguidores inmediatos; y como han participado en la construcción y adopción de elementos de identificación y pertenencia que le dan sentido al movimiento oscuro.

De acuerdo a la información recabada en campo, observe que aunque existe una relación de cooperación con autoridades delegacionales o institucionales, como el Instituto Mexicano de la Juventud o de la Secretaría de Cultura, la mayoría no tiene un vínculo formal; los únicos que sí cuentan con un historial de cooperación con instituciones es la Orden del Cister A.C.

A continuación presento al lector, una breve semblanza de estos colectivos con el objetivo de caracterizarlos, pues a pesar de que comparten ciertos elementos de identificación con la escena oscura; también establecen fronteras, hay diferencias entre ellos, en el sentido de la representación de la colectividad, ante los otros colectivos "*que no son de la escena*" y, en cuanto a cuestiones de estilo, mismas que se abordaran más adelante. Mi primer acercamiento fue con los colectivos la UTA y la Resistencia Subterránea, que después se cambiará de nombre a Real Under. Este colectivo me intereso por que organizaba eventos como conciertos, homenajes a músicos de la escena que ya murieron, cursos de cine de culto, entre otras actividades. Posteriormente, tuve un acercamiento con algunos integrantes de la Orden del Cister A.C., organizadores del Festival Octubre Negro.

2.1 La Unión de Trabajadores Autogestivos[20] (UTA).

La UTA, como es conocida en la escena *underground* de la ciudad de México, es uno de los colectivos culturales, que ha mostrado un mayor desarrollo en cuanto a la creación de espacios alternativos en la ciudad de México. Una de los lugares más citados por mis colaboradores, fue *la UTA de Donceles 80*, en el Centro Histórico, era una vieja casona del centro, ahí se instaló por primera vez, este espacio cultural. Dirigidos por José Antonio Guerrero, mejor conocido como el *Estopaz*, su hermana Claudia y su mamá, iniciaron con una propuesta de venta de tortas y refrescos en las afueras de las fiestas de *Transval*; actualmente en la UTA trabajan alrededor de cincuenta personas que participan como meseros, empleados de limpieza, como DJ´s, así como en la promoción de actividades artísticas y, de vinculación entre otras organizaciones o colectivos culturales. (Ver foto 16)

A finales de la de la década de los noventa, junto con el Dada X ubicado en la calle Bolívar No. 45 la UTA, ambos lugares fueron de los primeros foros alternativos que llegaron a instalarse en el Centro Histórico, recién renovado por la "Fundación Slim" (Ver foto 17.).

La UTA se creó en 1999, cuando varios jóvenes punk y góticos se unieron al *Eztopaz*, para dar forma a un concepto en donde pudiera escuchar música, organizar conciertos y otras actividades culturales, que no estaban al alcance de los jóvenes en aquellos momentos. Así lo afirma LQUS, trabajador de la UTA, cito:

> "… Mira la UTA lleva aproximadamente doce años, fue el primer lugar *underground* aquí en la ciudad de México, es uno de los pocos espacios que busca la gente, digamos alternativa, dentro de los llamados punks, darks, góticos y electros y actualmente es el lugar más grande a nivel mundial(...).En estos doce años la UTA se ha manifestado por tener una diversidad de gente, actualmente puedes encontrar una serie de tribus urbanas que abordan desde metaleros, punks, *darkys*, *electrosos*, hasta encontrar a gente común, una niña fresa, *pin ups*, hay de todo tipo de gente aquí; no es precisamente que te pueda gustar un sólo género. Aquí puedes encontrar una diversidad de gente, gente interesante, escritores, músicos, es un lugar donde la gente viene a divertirse, puedes encontrar estrellas de rock que realmente viene pasando como una persona normal. No hay estereotipos de personas…." (Entrevista con "LQUS" un trabajador de la UTA).

[20] La autogestión, es una forma de organización y conducción de una unidad productiva, en la cual los trabajadores mismos, dentro de los límites impuestos por los objetivos comunes, toman las decisiones de mayor relieve en lo que respecta a la producción, las inversiones, las retribuciones, las contrataciones, la programación y el reparto de las tareas de trabajo, los ritmos, etc. Muchas veces se vincula con ideales anarquistas.

En ese mismo momento, y casi a la par, surge otro proyecto con el mismo concepto que la UTA, se trata del Club Dada X, ubicado en la calle de Bolívar, dicho espacio al igual que la UTA, venía de una tradición de la cultura underground de la década de los ochentas, con las mismas características laborales y con las mismas influencias musicales, ambos espacios, compitieron por un público que buscaba, la música de la escena oscura. En entrevista con Armando García, gerente general del Dada X., comentó que, cito:

> "…Dada X nace, a decir verdad, el proyecto comienza el 12 de marzo de 1999, es una idea donde nos sentamos a platica cinco personas, este, todos evidentemente con los mismo ideales de querer formar un club, de hacer un foro, de poder seguir generando un poquito el movimiento de la cultura alternativa, ya que había cerrado el "*Luke*", que había cerrado "El 9", que había cerrado "El *Tutti-Frutti",* que habían cerrado los bares a los que nosotros asistíamos, los bares que de alguna u otra forma nosotros éramos los clientes(...) De repente llegas y se genera ese vacio, y te quedas con algunas cosas como el "*Rock Store*", y tantito "*Rockotitlan",* que evidentemente eran bares con música, no eran propiamente foros de expresión, entonces Dada X nace para el espectro que nosotros estábamos deseando de poder de alguna otra forma crear…." (Entrevista con Armando García, 14 de noviembre de 2012).

En otra entrevista, en la nueva dirección de Dada X, en la Ave. Cuauhtémoc, Jesús García, alias "El Mapache", comenta que:

> "…En el año de 1999, abre por primera vez sus puertas, un 12 de marzo, en la dirección de Bolívar No. 45. Ninguno de los del equipo del Dada X somos empresarios, bueno éramos empresarios… ¿Qué sucede?(...)que para nosotros pensamos que iba a ser, algo así como organizar una fiesta y que se terminaba esa noche y nos preocupamos nada más por la noche de la inauguración, ya que el día de la inauguración fue como el nacimiento de un gran sueño para los 5 y realmente fue muy hermoso, ya que los padrinos fue el grupo de Hocico, hubo muchísima gente, tuvo muy buena convocatoria y pues a partir de esa noche, nos dimos a la tarea de superarnos... (Entrevista con "El Mapache," 22 de noviembre de 2012).

Al momento que se realizo esta investigación, la UTA contaba con tres espacios, uno en los números 56 y 58 de la calle Donceles en el centro histórico; otro en la calle Querétaro No. 226 en la colonia Roma y; otro más en el centro de Cuernavaca. En el pasado, también tuvieron presencia en la Zona Rosa, en la calle Florencia No. 41 de la colonia Juárez; así como en el centro de Chilpancingo en Guerrero y; otra más en Texcoco, cito:

> "(...) Yo soy de Texcoco (...) ¡Uy, si! hace tiempo, ya tiene un chingo, pero si había una UTA en Nezahualcóyotl, si, si, era una UTA pequeñita, había un segundo nivel, pero si fui, iba yo como clienta (...) sigo viviendo allá, en el Estado de México, pero ahora vengo a trabajar hasta acá, (al centro) a la UTA de Donceles..." (Entrevista con Estela R.)

La actual UTA de Donceles No. 56 y 58, donde trabaja mi informante, tiene las paredes pintadas de fondo negro con una iconografía siniestra y gótica, fue pintada por el artista plástico *Avagoth Legor Vander Wolf,* joven mexicano, egresado de la Escuela Nacional de Pintura (ENAP), conocida como "La Esmeralda". El lugar esta abierto a todo el público, por eso es común ver aparte de *darks*, *goths*, a estudiantes de medicina con todo y bata blanca, conviviendo con punks, aunque sólo sea un viernes por la noche. En el lugar hay 6 barras, 3 pistas para bailar, una sala de proyecciones y una terraza a la que llaman "Zona de Humo", pues es el único lugar donde se permite fumar.

Así mismo, se desarrollan proyectos con bandas metaleras y artistas multidisciplinarios. Durante algunos eventos con estas bandas, hay proyecciones de cine de culto y de terror, una de sus salas se habilitó como galería de arte y otra más como boutique. Entreviste a Noé sobre los inicios de la UTA, cito:

> "(...) Es una larga historia, llegue al UTA, si mal no recuerdo a finales del 2001, principios del 2002, pero algunos de nosotros ya teníamos un tiempo haciendo proyectos alternativos, teníamos la necesidad de tener un espacio y empezamos a desarrollar trabajos, cuando llegamos tenía el nombre únicamente de UTA y hacían actividades muy diferentes a lo que llegamos a hacer nosotros. Así después de un tiempo añadimos el apellido de *Underground*, esa fue la manera de expresar nuestra esencia, llegamos con las ideas del *Punk*, con todo el sentimiento del Gótico, con toda la alegría del *Rockabilly*, el futurismo del *Industrial* y te puedo mencionar un sin fin de corrientes más, así trabajamos en ese proyecto que incluía nuestras ideas radicales de diferentes movimientos como el "Situacionismo", los autónomos, los mismos "anarcos" y algunas corrientes que por sí mismas traen cuestiones políticas de crítica social como el Punk. (...) porque el *underground* nunca lo concebimos nosotros como solamente música o como cuestión meramente de grupos, sino una forma de vida de la cual formamos parte, el colectivo en general somos personas que veníamos del Punk, el *Dark*, góticos o *post punk*, había anarquistas, veganos, vegetarianos, ecologistas radicales y militantes zapatistas, performanceros, teatreros, entonces de ahí surgió el apellido *underground* porque lo veíamos como una forma de vida muy vasta, no sólo música(...) algo musical, no nos bastaría para expresar todo lo que sentimos (...) Llegamos a trabajar todos juntos como colectivo, porque ese es el espíritu de esto, cuando llega uno es el colectivo entero, porque cada uno se apoya y respalda en el colectivo, creo que somos el único colectivo cultural-político-social que mantiene un sentido de unidad tan profundo después de tantos años(...)"(Entrevista con Noé, 19 de septiembre de 2012).

Como podemos observar, en este fragmento de entrevista, desde sus inicios la UTA, se ha caracterizado por tener un trabajo en equipo, en colectivo, de múltiples estilos e ideologías. Anarquistas, situacioncitas, veganos, zapatistas, y punks radicales.

Considero a la Unión de Trabajadores Autogestivos, a la UTA, como un tipo de *laboratorio de arte*, es decir, un espacio físico, un edificio, una bodega en donde se desarrollan simultáneamente diferentes actividades, así puede ser una proyección de cine, un performance, una pasarela de ropa gótica, la presentación de un libro, una mesa redonda sobre movimientos políticos, actividades que se anuncian mediante carteles y volantes, (conocidos como *flyers,* por su traducción en inglés), de manera que se puede elegir en cual participar. Son centros de reunión de las diversas corrientes artísticas, políticas y culturales, en un único espacio, son lugares de esparcimiento, que han participado en el desarrollo y consolidación de la escena oscura. Para el *Eztopaz*, la UTA es, cito:

> "(...)Salones en movimiento, arte, música grabada y en vivo, pincha discos profesionales, tragos, sudor, ambientes diferentes, conciertos, bandas mexicanas, productoras mexicanas, revistas mexicanas, estudios de grabación, editorial, y nuestros antros para gozar, gozar y gozar al amparo de la noche (…) esto es la UTA, tu casa en donde quiera que estén nuestras siglas(...)." (Entrevista con el *Eztopaz* realizada en la UTA, diciembre de 2012).

Como se ha mencionado antes, dentro de los colectivos culturales, aunque existen muchas semejanzas en cuanto a sus prácticas, como la asistencia a conciertos, al Tianguis cultural del Chopo, a ciertos bares de corte oscuro de rock al menos; también hay muchas diferencias, en cuanto a las trayectorias de los principales promotores del movimiento. Aquí es importante aclarar, que muchos ex trabajadores de la UTA por conflictos y choques ideológicos, ahora trabajan en otros colectivos, pues es imposible pensar que no tienen diferencias y discusiones. Los trabajadores que han desistido o que los han despedido, han llegado a formar sus propios colectivos, con las mismas formas de trabajo y el mismo estilo que aprendieron en la UTA, como en el caso del Real Under, el *Grotesk*, el Ático, entre otros. El trabajo que se realiza en la UTA, esta basado en la autogestión y la integración y bajo la perspectiva de género, así lo afirma el *Eztopaz*:

> "(...) En la UTA, siempre seguiremos buscando la libertad de nuestro pensamiento y la inclusión de nuestra forma de ser, ver, vestir, pensar y hablar, reafirmando el derecho a la libertad de todas las personas y aun mas acentuando "el derecho de la mujer a ser libre" y comportarse como mejor le plazca, sin importar que quiera estar desnuda y caminar libremente, ya que el deber de los hombres es siempre respetarla tal y como le dé la gana ser o estar (...) las faldas, la blusa, el escote, el calzado las pinturas, el maquillaje pueden ser como ellas quieran, corto, largo, escaso o abundante, el problema nunca será de ellas, el problema es de quien mire y critique sin encontrar explicación(...)La mujer ante todo es la dueña irrestricta de la UTA y nosotros los hombres estaremos detrás de ellas apoyándolas y protegiéndolas con ideas, cuerpos, palabras y acciones. Así que la "Reina UTA" es reina, por sus mujeres y sus hombres que se encuentran siempre detrás de ellas (...)" (Entrevista con el *Eztopaz*, diciembre de 2012).

El *Eztopaz*, como se ha mencionado, es el encargado de la UTA desde hace veinte años, él comenzó su trayectoria a las afueras de la mítica calle *Transval*, allá en el barrio de la Romero Rubio; él junto con su hermana Claudia y su mamá la señora Cecilia, acudían cada sábado a las fiestas clandestinas en la citada calle, a vender a la banda que asistía tortas, refrescos y cigarros. Posteriormente se instalaron en la calle Donceles 80. Ellos vivían en la colonia la Nueva Atzacoalco, así lo confirmo en entrevista uno de mis informantes, cito**:**

> "(...)Bueno, yo me inicié en esto cuando apenas tenía 13-14 años, no 15 no, tenía 13 ó 14, y un día fui, bueno era nuestra vecina la dueña de la UTA, la señora Cecilia íbamos mucho a su casa(...)En la azotea, si vivíamos en un cuarto de azotea, allá por Indios Verdes, una colonia que se llama la Nueva Atzacoalco, entonces íbamos y así, yo no sabía nada de la onda *under*, yo me vestía, como tipo, con picos y pulseras de estoperoles, por "*Abril Lavigne*", porque era como ¡uhh! lo más rudo que yo conocía (...) Como en el 2002, entonces pues yo como que seguía su onda, y me decían te va encantar la UTA y yo "ah pues va", igual y me gusta, pero estaba súper chico, hace como dos años con una ex- pareja, él me llevo !ah!, "*te va a gustar un lugar*," y así, *"a pues va, llévame",* lo conocí y "está súper chido, me encanto el lugar", y como por azares del destino, un día en un evento, ¡ah! al igual creo que fue un aniversario de hace dos años, y desde ahí ya no me sacas de aquí..." (Entrevista con Shameli. 12 de Noviembre de 2012).

Así, poco a poco la gente que visita o que trabajaba en este centro de cultura alterna, comienzan a llegar y a iniciar una nueve travesía por el centro histórico de la ciudad de México. Para el Eztopaz la forma en la que se realiza el trabajo de la UTA es:

> "(...) Nosotros trabajamos conjuntándonos en un mismo espacio, ya sea en el Centro Histérico o en la Colonia Roma, en Cuernavaca, o en Coyoacán, y donde encontremos estas tres letras juntas UTA, sólo que estos adjetivos les sumamos lo que no hace diferentes y esto es la vanguardia, la parte más adelantada de una marcha que emprendimos hace ya casi 20 años, la que confronta en primera línea en exploración y combate directo a un sistema que nos asfixia y nos apena, por ello somos la innovación, la vanguardia histórica, la primera línea en producción artística de mexicanas y mexicanos(...)Aquí somos esto, la UTA que no se le puede dar un sólo adjetivo, ya que no somos moda, ¡Somos Revolución! No somos gobierno, ¡somos pueblo!. Un pueblo que danza y goza al compás musical de las noche y propone nuevas formas de vida en estricta paz y tolerancia.**" (**Entrevista con el *Eztopaz* realizada en la UTA, diciembre de 2012).

La Unión de Trabajadores Autogestivos, durante el período que abarca los años del 2001 al 2006, estuvo instalada en una vieja casona azul del centro histórico, en el número 80, de la calle de Donceles, esquina con Brasil. Fue en el 2006, que debido a la pérdida de 40 mil pesos de la caja fuerte, se dio un fuerte conflicto al interior de la UTA, lo que ocasionó golpizas, demandas, encarcelamientos y la separación en una primera instancia de toda esta colectividad; y así muchos se dispersaron y abrieron sus propios espacios y sus propias propuestas dentro de la escena *underground* en la ciudad de México. Ante esta separación, Diana una chica que entreviste afuera del Auditorio Nacional, antes del concierto de *Dead Can Dance*, comenta respecto a la UTA:

> "(...) Este fin, por fin regrese a visitar la UTA, ya está muy diferente a la última vez que fuimos cuando tocó "Aló con las Muñecas" (...) Qué puedo decir, es deprimente, si me chocaba ver tanto niño fresa y "emo" en el Under, pues aquí está igual o peor (...) la UTA con ¡cadenero!, ¿Eso qué? Ósea, ja, ja, ja los punks enseñando credencial para votar (…) La paquetería está afuera y el cadenero te hace formarte en la cola otra vez, si sales a dejar tu abrigo o cualquier cosa(...) ósea eso qué? estoy muy decepcionada de esos detalles(...)el lugar está muy bien, bastante grande(...)con zona para fumadores en la azotea, eso ya hace un grandísimo parotototote, buena música y todo el desmadre, pero como se extraña la UTA antigua(...) quien la conoció en sus buenos tiempos sabrá a que me refiero, creo que la escena esta en completa decadencia, solo se salva el Clandestino, y al paso que vamos, en vez de estar lleno de punks va estar lleno de "emos"(...)El único que lugar que permanece como siempre es el Dada X(...)todo lo demás ya fue (...)"(Entrevista con Diana).

Después de este conflicto, la UTA se mantuvo unos meses en la misma dirección y después se pasaron a una bodega en la calle de San Jerónimo, atrás de la Universidad del Claustro de Sor Juana y; por su parte el colectivo el Real Under y las JAR, se instalaron en las antiguas oficinas del PRD, en la calle Monterrey 80, una vieja casona estilo *Art Deco*, de la colonia Roma. (Ver foto 18)

La búsqueda y la autogestión en caso de la Unión de Trabajadores, la UTA, no se basa únicamente en la apertura de este espacio en San Jerónimo, posteriormente y casi de manera paralela, el *Eztopaz* ya estaba en pláticas para abrir una UTA en Zona Rosa, en la colonia Juárez. Entonces allá por el 2007-2008, se cerró la UTA *Paranoid Visions* de San Jerónimo y se abrió la UTA *Reborn* en Florencia No. 41, a una cuadra del Ángel de la Independencia y, casi en línea recta, a unas 5 calles se instaló el Real Under en la calle Monterrey 80, en la colonia Roma.

El 17 de octubre del 2007, el grupo de gótico alemán "Lacrimosa", se presentó en el cine abandonado "Francisco Villa", mejor conocido como el Circo Volador; este grupo es considerado como uno de los más emblemáticos de la escena oscura a nivel internacional y también uno de los más "comerciales", a lo que algunos de sus críticos le llaman "Lacrimoda". Al término de este concierto, que duro cerca de tres horas, se realizo un *After show*, en la UTA de la zona rosa, La convivencia estuvo organizada por el *staff* de la Revista Gótica, la revista Dark, el programa de radio "*Hexxen* el Libro Negro" conducido por *Clauzzen* Hernández y por "Dilema Producciones".

En México, la banda alemana de rock gótico "*Lacrimosa*" tiene a uno de sus mejores *clubs* de *fans*. *Tilo Wolf* y *Anne Nurmi* y su equipo de músicos estuvieron las instalaciones de la UTA, recorrieron sus 4 salas, en uno de ellos, en el llamado "salón negro", se llevo acabo la firma de autógrafos, filas interminables, *flashes*, luces de neón, paredes rojas, y "hadas verdes" (bebida de *abshint*, que brilla con la luz verde de neón), se ven pasar de un lado para el otro. *Tilo Wolf* es un creador independiente de origen alemán, en 1991 fundó su propia casa disquera y su propio sello *Hall of Sermon*. (Ver foto 19).

El concierto tuvo un lleno total, una fila interminable rodeaba cerca de dos cuadras dando vuelta al inmueble, llegaban camiones de todos lados, de Puebla, de Monterrey, de Morelia, todos llenos con los fans de Lacrimosa. El acceso al "After" fue gratis, sólo tenías que presentar tu boleto de entrada al concierto, que una hora antes había; el Circo Volador ubicado en la calzada de la Viga 146, colonia Jamaica. En la delegación Venustiano Carranza.

La UTA, siguió su camino de nuevo al centro de la ciudad, pero esta vez a las calle Bolívar 31(en al antiguo bar *Fuzz On*), posteriormente se trasladaron a Donceles 56 y 58. Años después, la UTA abrió una sede más, esta vez en el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, la casa cuenta con un amplio jardín con alberca, una cafetería, un bar y una tienda de ropa.

En la actualidad, la UTA, tiene una nómina de cerca de cincuenta personas entre hombres y mujeres, cuenta con una Boutique de ropa, una pizzería, una cafetería, parte de las ganancias de los bares se destina a una escuela rural en la sierra de Guerrero, de la que poco hablan, muy cerca de Acapulco. A todos los trabajadores se les pide que vistan de negro, y mantener un "*look* alternativo", entre más radical mejor. A todos se les paga $100.00, por una jornada de más de 10 horas, y en el turno de la noche se le paga el doble.

2.1.1El sendero de una actitud UTA.

El colectivo desde su creación ha desarrollado proyectos muy distintos, desde una marca de ropa hasta la creación de cinco escuelas comunitarias en la Sierra de Guerrero. Como parte de sus actividades culturales, la UTA ha apoyado el trabajo de Carlos Camaleón, con sus cursos de cine de culto tanto en las instalaciones de la cafetería Paranoid Visons y el Hotel Virreyes, apoyado también por la Fundación del Centro Histórico. Quiero dejar claro, que la Unión de Trabajadores Autogestivos, no sólo se dedican a la música, a la moda, o a bailar y beber en el bar, que esta última actividad es la que les permite generar dinero para financiar sus actividades paralelas como, la creación del Museo Comunitario Lucio Cabañas, en la sierra de Guerrero. La creación de un periódico en línea llamado "*Anti-Fashion Magazine*", una editorial independiente llamada "Ediciones UTA", editando el fanzín "Erótana"; y participan activamente en la televisora alternativa "Alternando TV autogestiva".

Las causas ideológicas que permean en el trabajo de la UTA, tiene que ver contra cualquier forma de antitotalitarismo, contra el odio y contra el desprecio hacia el ser humano. Así como manifestarse en contra de cualquier tipo de guerra y están a favor de la abolición de todas las bases militares. Esto se hace visible en el discurso anarquista que manejan en sus publicaciones y actividades a nivel internacional; por lo que su encargado, el *Eztopaz* viaja contantemente a Cuba, al norte de África y Australia, de donde es su actual pareja. Activismo que ha caracterizado el trabajo personal de José Antonio Guerrero Fonseca, alias el Eztopaz. Situación que lo ha llevado a enfrentamientos con otros colectivos, como el sucedido con el "Colectivo Barricada Libertaria Boinas Antifascistas" (CBLBA).

Particularmente, cuando en el 2005, Carlos X, conocido como "El Anemias" del (CBLBA), inició una campaña de difusión, mediante un panfleto distribuido en el Tianguis Cultural del Chopo, en el "Espacio Anarkopunk" invitando a un boicot de todas las actividades realizadas por la UTA, señalándolos como "Kapitalistas" (sic). Lo que llevo a una serie de conflictos y amenazas entre ambos colectivos, es decir entre punks y darks. En dicho conflicto, de acuerdo con mis informantes clave, estuvieron involucrados José Colín del colectivo de "La Rosa Negra", Benjamín del colectivo y banda de punk "Fallas del Sistema" radicado en Guadalajara, el "*Chiwui*" de las Juventudes Antiautoritarias y Revolucionarias (JAR), así como con la Unión de la Banda Punk (UBP). Una de las principales que se le hace a la UTA, es el abrir sus puertas para un concierto a la banda de punk "Sin Dios"[21], debido a la carga fascista de sus letras. Al cual cerca de 3500 punk asistieron, desde luego la banda no pudo tocar ni una canción, pues la furia de la banda punk destruyo el escenario. Así lo dio a conocer, el *Eztopaz* mediante un desplegado, del cual presento un fragmento:

> "(...) Ahora sabemos que lo único que se intenta es apagar un movimiento que se encuentra en muchos ámbitos "PolíticoKulturales, KontraKulturales, SubKulturales y AlternoKulturales", (sic). Y para esto están usando a estos cuatro chavitos de los que hablaba Beto y principalmente al "Anemias" Y a quien se sume con mucha ignorancia (...) Tu que lees esto, te sumarias a un boicot de este tipo?, lo difundirías?, permitirías que sucediera?, o que arias? (...) Tu que lees esto, a quien boicotearías?, a un puesto de tacos o a estas empresas que sus inversiones se encuentran dentro delas industrias bélicas?, que difundirías, un panfleto maniqueado para extinguir un movimiento de lucha verdaderamente antifascista o un panfleto para extinguir al verdadero Kapital (sic)."En primera no te doy línea y por mas que me dicen quien eres no me acuerdo de ti, pero si me da gusto saber que no tienes nada contra mi, lo único que puedo decir es que si tienes algo contra la UTA (...) tienes algo contra JAR(...) tienes pedo conmigo (...) Si tienes pedo con el Espacio Urbano (...) tienes pedo con migo o si tienes pedo o algo en contra con los que sostenemos, trabajamos y ejecutamos este proyecto (...) tienes pedo o algo en contra MI. La razón es que aquí estamos juntos, aquí nos apoyamos, aquí nos queremos, aquí convivimos, aquí nos organizamos, y todos nos apoyamos. Si no tienes pedo con esto, yo tampoco tengo pedo contigo. Atte. UTA Eztopaz (...)" (Información tomada de un panfleto, proporcionado por el Bacteria).

Este conflicto, marco la pauta para el trabajo desarrollado dentro de la UTA en la ciudad de México, en donde existen una multiplicidad de colectivos que ideológicamente que comulgan con ellos y otros que no.

[21] Sin Dios, es una banda de punk Hard core, de origen español. Iniciaron en la década de los ochenta y han tomado como ideología al anarquista, el sindicalismo, la ecología, la igualdad y la "Okupación" de casas abandonadas.

Todos de corte anarquista, como la Alianza Anarquista que está conformada por los grupos como; Las JAR[22], el Bloque Negro, el Colectivo Autónomo Magonista, la Coordinadora Estudiantil Anarquista, Escarlata Revoltosa, el Grupo Anarco Comunista, el grupo Bandera Negra y la Juventud Libertaria. Muchos de estos no tienen relación y están en contra del trabajo que ese realiza dentro de las instalaciones de la UTA, por lo que tienen otros espacios de interacción como el Auditorio Che Guevara en C.U.; La brigada Callejera, el CEDIA, Centro de Información Anarquista, el Chanti Ollin Okupa o la Biblioteca Social Reconstruir, entre otros.[23]

Las relaciones que se presentan entre estos colectivos, no siempre son estables, hay conflictos, debido a las distintas ideologías que los reúnen; los colectivos antes mencionados tienen una mayor relación con el colectivo el Real Under. La UTA tiene interacciones en el plano horizontal con pocos colectivos como "Mascarade Producciones"," la Orden del Cister A. C", "Sangre y Cenizas" y "Saliva y Telaraña", entre otros; debido a su trayectoria y a su señalamiento de "capitalistas y explotadores de la banda". Señalamientos que desde luego, los integrantes de la UTA, rechazan, argumentando que son "muchos mitos" los que rodean a la UTA.

---

[22] Las Juventudes Antiautoritarias y Revolucionarias, "las JAR", son una agrupación punk formada en la Ciudad de México en 1993, casi simultáneamente al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Sus miembros en actividades en las comunidades autónomas del Estado de Chiapas y, apoyaron la marcha de los 1111 zapatistas hasta Ciudad Universitaria. A raíz de una manifestación frente a un restaurante *Mac Donald's* (localizado en la Zona Rosa, en el centro de la Ciudad de México), inicialmente pacífica, pero que derivó en la destrucción del local comercial y la intervención de la policía; los cuerpos policiacos emprendieron un sistemático acoso e inspección posterior hacia los jóvenes punks en la ciudad.

Este acontecimiento llevó a la consolidación de las JAR como colectivo, quienes han participado y desarrollado desde entonces diversas acciones de resistencia anti-autoritaria: han generado fanzines, radios alternativas, talleres de *software* libre y artes marciales, huertas comunitarias, y han producido decenas de eventos subterráneos con grupos musicales de México, España, y Estados Unidos, en los clubes nocturnos en donde han participado en su fundación como la UTA y el Real Under. Desde hace algunos años, han dejando de operar como colectivo.

[23] En la ciudad de México, existen otros colectivos como la Coordinadora Estudiantil Anarquista, Ediciones la hormiga libertaria, la Federación Local Libertaria, la Cruz Negra, la Revancha del Ahuizote; y espacio como El Timbre Rosa, El Balcón de Emma Goldman, el Colectivo Autónomo Magonista (CAMA), y el Cubículo Carlos Marx, en la ENAH, entre otros. Considero que sería importante, en otro momento, realizar un trabajo de investigación sobre los colectivos y organizaciones de corte político e ideológico, en la ciudad de México.

Las interacciones en el plano vertical, la UTA se ha caracterizado por mantenerse al margen con las instituciones del Estado y con autoridades delegacionales en la ciudad de México, sin embargo han tenido que establecer vínculos con empresas cerveceras o con distintas cooperativas como la “Cooperativa Pascual”, debido a que ponen de manifiesto su rechazo a empresas refresqueras como *Coca-Cola* o *Pepsi Co*. Por el contrario, trabajan con promotores, activistas, intelectuales y creadores independientes como diseñadores de vestuario, para la realización de eventos como el “*Military Fashion Show*” o “el *Anti-Fashion*”.

En el siguiente apartado, veremos los aspectos referentes al colectivo Real Under, sus inicios, sus propuestas, sus principales actores, los eventos que realizan como el “Viva Glam” y “Baile de Máscaras”, entre otros. En el tercer aparatado, también se aborda el trabajo de una de los colectivos con más trayectoria dentro de la escena oscura en la ciudad de México, la Orden del Cister A.C. la cual cuanta, con un sello discográfico, un revista independiente, y sus interacciones en el plano vertical tienen mayor injerencia con instituciones delegacionales, para la realización de sus proyectos, que tienen repercusión en el ámbito internacional, particularmente en festivales de la escena gótica en Alemania.

2.2 El Real Under.

Tras la pérdida de cuarenta mil pesos, de la caja fuerte de la UTA en el año del 2006, esta organización se fracturo, peleas, golpes, señalamientos, robo de camionetas y el término del contrato de arrendamiento de el tercer piso de Donceles no. 80, fue uno de sus resultados. Algunos de sus integrantes siguieron con sus formas de trabajo de manera individual y otros más los hicieron de manera colectiva, como el Real Under.

El Real Under, como proyecto, relativamente nuevo. Inició sus actividades hace siete años, específicamente el 3 de marzo de 2006; aunque algunos de sus integrantes tenían más años dentro del movimiento gótico y punk. Además de haber participado en colectivos como la UTA, los había hecho en organizaciones, en compañías de teatro, en performance y en bandas de distintos géneros del rock, es decir, en casi todos los ámbitos de la escena *underground*.

Los iniciadores de este colectivo son "Lord Fer" y "Lady Palmolive", se iniciaron a finales de la década de los noventas como un colectivo, en aquel entonces el colectivo se denominaba aba "Resistencia Subterránea", ellos se reunían sábado a sábado en la entrada del Tianguis Cultural del Chopo a invitar a otros jóvenes que se vestían de negro a reunirse y compartir información, música, ropa. Como era costumbre en ese tianguis cultural; se les invitaba a ir posteriormente a lugares como la Madre Diabla, a la UTA, o algún concierto al Circo Volador, aunque fuera al *banquetazo, como era conocido asistir a un concierto sin boleto. (*Asistir afuera de un concierto sin boleto*).*

Actualmente las instalaciones del Real Under, están en el número 80 de la calle Monterrey en la colonia Roma, cerca de la glorieta Decibeles, a un costado del "tianguis del oro". Ante de que los integrantes del Real Under llegaran a este espacio, ahí se encontraban las oficinas centrales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que después se pasarían a la calle Jalapa No. 110 de la misma colonia. (Ver foto 20).

Actualmente, este espacio es reconocido por ofrecer a sus asistentes una diversidad de propuestas musicales y eventos culturales que están fuera de los circuitos comerciales; todo esto apoyado por un grupo de "almas creativas", como ellos se definen, que organizan, promueven, ayudan y dan las facilidades para que se puedan presentar dichos proyectos como conciertos de *rock, rockabilly,*[24] *psycobilly,*[25] *surf, post punk, industrial*, entre otros géneros. Además de performances, visuales y representaciones teatrales.

En este lugar laboran cerca de veinte personas entre encargados, DJ's y los que atienden la barra. En este lugar no hay meseros, porque existe la regla de que cada uno de los asistentes, solicita su servicio en barra. El lugar aunque no es muy amplio cuenta con dos pisos: el primero, con dos habitaciones donde se puede disfrutar de las diversas bebidas que se ofrecen, perfecto para conversar en un ambiente más íntimo; en la otra sala se puede bailar toda la noche al ritmo de la música que mezclan los DJ´s generalmente reconocidos dentro de la escena *underground* como: *Sades, Joyce, Polo Amdusia, AK-47 Fk_R2, D-97, Thach Thor, Marco C-elector, Erick Gotham, Lady Palmolive, Alfa y Omega Lord Fer, Mercy, Soda, Voodoo Girl, Punto G*, por mencionar algunos (Ver foto 21).

En el segundo piso, se encuentra el pequeño escenario donde la gente más eufórica vibra con los grupos musicales que se han presentado como: *The Black Summer, Nodlands Children, M. Flux*, entre otras (Ver foto 22). "Lord Fer", uno de sus encargados fundadores ha definido a éste lugar como:

> "(...) Una forma de moverte por la vida, de ser auténtico; en el cual la música te mantiene joven y fuerte, aquí los clientes son amigos y los rostros son parte de una comunidad que desea comunicarse con los demás, reunirse por el simple hecho de pasarla bien y mejorar su criterio a través de las exposiciones culturales que se difunden aquí (...)" (Entrevista con Lord Fer, Puebla, 2013).

---

24 El *rockabilly* es considerado como uno de los primeros subgéneros del rock and roll de la década de los años 30. El término es una contracción de las palabras *rock* and *Hill Bill*, es también un referente a una variedad de *Country* y el *Hill Bill* de 1940.

25 El *Psycobilly* es una fusión de punk *rock* y *rockabilly*, sus letras hablan del horror y las películas de la ciencia ficción. Se caracteriza por el uso de instrumentos musicales como el contrabajo, la guitarra y la batería.

Los precios de la entrada varían dependiendo del evento; los eventos tanto nacionales como internacionales son considerados de mucha calidad entre los seguidores, como fue la firma de autógrafos con Eva O, vocalista del grupo *Christian Death,* realizado en el año *2008,* antes del concierto de su concierto realizado el 29 de marzo del 2000, cabe señalar que este concierto fue organizado por este colectivo, en una bodega ubicada en la calle Colima No.55, casi esquina con Frontera, en la colonia Roma. Debido a que el lugar en donde se ubicaba el Real Under era pequeño, decidieron rentar un lugar más grande y de manera permanente que les permitiera realizar sus eventos masivos. Durante unos meses, en el año 2008, rentaron una bodega ubicada en la calle Oaxaca No. 137, a la que llamaron el *Under Kabarett.* Por problemas con la Delegación Cuauhtémoc, tuvieron que cerrar, a este respecto Lord Fer señalaba lo siguiente:

> "(...) En el "*Kabarett"* tuvimos una serie de problemas de corte institucional que nos impidieron seguir con el proyecto, no obstante el alma cabaretera sigue allí, no les extrañe que dentro de poco reubiquemos el "*Kabarett*" y lo volvamos a abrir; la idea-del lugar- es parte de nuestra esencia, las noches de cabaret son parte del Under. Noches que rompían con lo que veníamos haciendo hasta ahora, noches de circo, lectura de cartas. Hay un sector que le gusta eso, tomarse un café o un vino y escuchar esta música que no es para bailar. Nos sentimos muy satisfechos con nuestro "arrabal oscuro"; cuando en domingo o lunes nos reunimos a escuchar poesía, a blasfemar en el micrófono, ese es el alimento del espíritu, no tiene precio, no se puede pagar con dinero, el alimento del poeta, del loco, del músico, del DJ. Eso es muy romántico para nosotros. Esa es el alma del Under, hacer las cosas porque quieres hacerlas. Nos apasiona expresar lo que sentimos, vivimos, soñamos, lo que guardamos en el alma y el corazón, eso es lo que refleja el Under y por eso la gente disfruta el venir aquí (...)" (Entrevista con Lord Fer, el 15 de octubre de 2012).

Como he mencionado más arriba, el Real Under se ha caracterizado por la organización de eventos masivos como "El Viva Glam" considerado como el más importante de México e incluso de Latinoamérica; "El Baile de Mascarás", una celebración del Día de Muertos; el "Festival de la Gente Loka" y "Ebano", que fue el primer festival en la historia del *underground* en México, dedicado a la escena del *Dark Cabaret* con un proyecto al estilo *Vaudeville*[26]. El *Dark Cabaret,* es un estilo musical en el que se mezclan la esencia del cabaret alemán de antes de la Segunda Guerra Mundial, (entre los años 20´s y 30´s), y el *punk, dark folk y dark wave*, entre otros.

[26]*Vaudeville:* Es un subgénero dramático de la comedia estadounidense surgido entre los años 1880 y 1930 El espectáculo estaba enfocado al entretenimiento en el que se presentaba una gran variedad de actos que pretendían provocar la hilaridad en el espectador. Entre los actos del vodevil se incluían diferentes espectáculos.

El evento *Dark Cabarett*, del Real Under El evento fue organizado en colaboración con la productora "Ensoñaciones Etéreas", otro colectivo de este género, que sin embargo no cuenta con un lugar propio. Contó con una intervención por parte del Ejército Por la Lectura (EPL). En las noches de *Dark Cabaret*, se presenta música en vivo de los géneros como el *swing, el boogie* o el *jazz* de los años 20´s; se realizan danzas y *Striptease,* actos escénicos así como proyecciones de cine en blanco y negro. Este evento estuvo ambientado por *Mimo Unstrito*, con un espectáculo musical de los años veinte. Por su parte, Juan Zorrita, un performancero realizó un homenaje a *Jill Tracy*. Además se programaron grupos de *Dark* y *Punk Cabaret* como *Squirles Nut, Zipperes, Dressen Dolls y Rasputina*, así como de géneros afines.

El estilo *Dark Cabarett* en México, poco a poco va teniendo mayor cantidad de seguidores y adquiriendo un tinte muy especial pues los músicos que se han creado este estilo van mezclan diversos géneros como el tango, el bolero, o el lunfardo como bases de esta fusión, resultando en un espectáculo teatral y musical más adaptadas a los géneros latinoamericanos.

Actualmente, "Lord Fer", "Lady Palmolive" y el "Cabe", son los encargados del bar del mismo nombre, este colectivo cuenta además con un lugar denominado por ellos mismo como *neo* pulquería, al que llamaron "un Expendio de Pulques Finos Insuegentes" se encuentra sobre la avenida Insurgentes, es un edificio con cuenta con tres pisos, en cada piso hay una barra en donde sirven además de pulque, cerveza, vino, y ron. Cuenta con un foro para presentaciones en vivo y DJ´s, para ambientar el lugar. También administran un gimnasio que se llama "*Bonebreakers*", mejor conocido como el "Club de la Pelea", el cual esta ubicado en la avenida, Francisco de Paso y Troncoso. En este lugar se enseña la técnica de box tailandés *Muay Tai,* una de las disciplinas más violentas. Algunos de sus asistentes, incluyendo a Lord Fer (Fernando Salas), compiten en el circuito latinoamericano de MMA (Artes Marciales Mixtas, por sus siglas en inglés).

Algunos de sus trabajadores, pertenecieron a otros colectivos, como la UTA; la entonces la Resistencia subterráneo y las JAR. Sus interacciones en el plano horizontal son muy amplias; se relacionan con otros colectivos del ámbito nacional como "*Airean* Producciones", "*Klub Terminal*", quienes se dedican a traer grupos internacionales; y organizaciones como "Sangre y Cenizas", las "JAR", "Organización Espectral ¿Almas perdidas?", "Pánico Escénico" y "Ángeles sin alas", entre otros. Sin embargo no se relacionan con la UTA, de la cual hace unos años se desprendieron; ni con la Orden del Cister A.C. A continuación veamos los aspectos que distinguen la Orden del Cister como asociación civil, de los colectivos culturales la UTA y el Real Under. En una conferencia que ofreció Lord Fer en la ciudad de Puebla, en el 2013, a la pregunta sobre que era el *underground*, a lo cual respondió:

> "(...) El *underground* es una actitud constante y es una forma de moverte por la vida, es un modo de enfrentar los diferentes problemas que plantea nuestra existencia y resolverlos. No es una doctrina política, ni una moda pasajera, no es un artículo de compra-venta, ni un modo de conseguir novia o quitarle un poco lo gris a tu existencia, no es un medio para hacerte rico, o buscar ser "reconocido", si eso es lo que estás buscando deberías buscarlo por otro lado y nos evitarías muchos problemas y eso deberían saberlo aquellos imitadores que se crean historias falsas sobre su "trayectoria"(...)Si lo ves, el Under es y siempre ha sido un colectivo, nada de lo que hemos logrado hubiera sido posible sin la participación desinteresada de todos: organizadores y público, nuestra motivación es darle más vida a nuestra forma de vida underground, a la música que amamos, a las ideas que amamos, nunca hemos tenido conflictos por dinero o protagonismos, por eso podemos decir que lo que hacemos es auténtico, es real, bueno o malo pero auténtico, en los espacios de aquellos que se dedican a el negocio y el engaño: si vez como se mueven, todo huele a sucio interés monetario, a protagonismo, a fama vacía, huele poco original, sin esencia(...).".(Conferencia ofrecida por Lord Fer en Puebla, 20 de enero 2013).

Actualmente el Real Under, se mantiene como uno de los organizadores de los eventos más importantes de la escena oscura mexicana y underground como el Viva Glam y el Baile de Máscaras. Además mantienen el bar Real Under, la neo pulquería Insurgentes y el gimnasio.

2.3 La Orden del Cister A.C.

Según Daniel Drack, director de la Orden de Cister, y fotógrafo profesional, en una charla informal en el tianguis de la Lagunilla, comentaba que la Orden del Cister es una asociación civil que ha llevado el arte subterráneo al ámbito institucional en todas las áreas de la cultura. Este colectivo cultural logró su registro como asociación civil, gracias a un programa de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, en el año de 1997. Esta asociación civil, tiene ya 17 años de estar realizar actividades en el ámbito de la escena oscura en la ciudad de México. Su primer evento fue en ese mismo año, en el Antiguo Colegio de San Idelfonso con una exposición de gótico y punk desde una perspectiva multidisciplinaria, que combinaba, pintura, performance y música. Al respecto sobre el origen de la escena oscura, Daniel Drack comenta en relación a la escena oscura y al colectivo que él dirige que:

> "…Bueno la escena oscura, ya tiene, va para tres décadas en nuestro país, nace en Inglaterra en 1978 y en México llega como por el 82 y empieza a subir, ya en el 90 se conforma y hoy por hoy ya podemos hablar de un movimiento oscuro mexicano, [como] una escena de creadores, con una identidad propia, es un poco el *underground*, el subterráneo, ¡claro que sí! este proyecto [La Orden del Cister] en particular nace de nuestra iniciativa, somos una asociación civil gestada por la Secretaria de Cultura del Distrito Federal, nosotros salimos de un programa de la secretaria, nosotros fuimos apoyados para los trámites y para ver cómo funciona esto, porque antes éramos un colectivo que organizábamos sólo fiestas…" (Entrevista con Daniel Drack)

Además de Drack entre sus miembros se cuentan con Arturo Salcedo conductor de un programa en Radio UNAM y Ricardo Demencia, vocalista del grupo "*Excecor Vecordia*" ambos parte de la llamada "Vieja Guardia" de la escena oscura. Este último fue además, director del área de cultura de la Delegación Venustiano Carranza. Otro de sus miembros activos es H. Pascal, es el actual director de Goliardos, productora de fanzines y cuentos oscuros. Desde sus inicios esta asociación ha estado vinculada a organismos culturales institucionales. A decir de ellos un esfuerzo colectivo multidisciplinario. A diferencia de las organizaciones anteriormente descritas su vinculación se da de forma más vertical que horizontal, es decir más vinculada a instancias formales y oficiales que a sus iguales. Esto es porque las asociaciones civiles a diferencia de los colectivos culturales, tienen la posibilidad de gestionar y recibir recursos y financiamientos de instancias públicas, como figuras legalmente constituidas, y de la misma manera participar de y en los proyectos culturales institucionales.

La Orden del Cister, inició su trabajo realizando fiestas que se realizaban en bodegas, situadas en distintos barrios de la ciudad. En sus inicios su característica principal fue el manejo de una estética caracterizada como andrógina, al estilo de Rozz William. Sin embargo, con una gran sonrisa comenta, "el mejor tiempo es hoy, hay nuevos públicos, ya hay que pensar como empresarios".

La Orden del Cister A.C., organiza año con año, el festival "Octubre Negro". Este festival lleva cuatro años realizándose en diversas locaciones en la ciudad de México; inició en el restaurado Centro Cultural Futurama, un cine abandonado por la zona de Altavista, al norte de la ciudad. El evento está caracterizado como un festival de humor negro, y una propuesta que toma como sustento la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968: "el octubre rojo, es de los rusos, nuestro octubre es negro, de luto" me decía.

Además de este evento, producen material discográfico, libros, revistas, obras de teatro, performance, sesiones de fotografía, y programas de radio por internet como "El Espantapájaros" con diez años de antigüedad en el medio.[27]

Uno de los proyectos más importantes es el mural de la escena obscura mexicana es un proyecto que surgió en el 2011, bajo el nombre de "*Euro Tour* 2011, *Darkness of* México". El proyecto nació como una propuesta de participación en los festivales europeos más importantes de la escena oscura, el *Wave Gothic Treffen,* que se realiza, año con año, en Leipzig Alemania y convoca a más de 50 mil persona, más de 250 grupos del género oscuro distribuidos en más de 20 foros, en donde toda la ciudad se viste de negro. El objetivo del mural era dar a conocer a los 23 representantes de la escena *underground* en México, en distintos festivales de Europa, entre ellos el *Wave Gothic Treffen.* (Ver foto 23).

El *tour* fue patrocinado por la Secretaria de Cultura del Distrito Federal y la secretaria de cultura Delegación Venustiano Carranza, cuyo director en ese momento era César Oropeza, amigo de Daniel Drack y pintor del mural. Al tour asistieron además de ellos Marcia, la novia de Drack, El mural fue enviado por barco a Alemania y pagado por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. A este respecto Daniel Drack, comenta:

[27] Este programa se transmite todos los lunes a la media noche por la estación de radio por internet La Mob, cuyo link es www.lamob.com.mx

"… ¡eh! uno de los proyectos que llevamos y que afortunadamente fue cobijado y le gustó mucho a la Secretaría y nos apoyó con los recursos económicos, fue la creación un mural itinerante, que [consiste en] 8 placas de madera como tipo puerta de 3 metros de ancho y 1 de largo que se entrelazan y forman una gran pared. Y en él están plasmados 23 personajes que se consideraron emblemáticos de esta cultura periférica, del subterráneo nacional. Son creadores de todo tipo, músicos, escultores, promotores, artistas del *piercing*; lo más diverso que se pudo están plasmadas, ahí, (…) hay algunos que tuvieron o tienen mayor relevancia que otros, está ahí por ejemplo Rita Guerrero, [murió en 2010] que fue la primera en abandonarnos, todos los demás que están en ese mural está aún en esta tierra; o Salvador vocalista de "La Castañeda". De igual forma era hacerle un homenaje a esos rostros subterráneos que han trabajado durante décadas apoyando este tipo de manifestaciones culturales nuevas, bueno no tan viejas y a los jóvenes, que en su tiempo fueron jóvenes y, bueno hoy han dejado un legado. Bueno entonces se hace el mural, es César Oropeza, fue el que lo pinto…"

Este hecho causó controversia entre aquellos que estuvieron plasmados en ese mural y no fueron invitados a ese viaje interesante por Europa. Uno de los 23 personajes que estuvieron plasmados en ese mural, fue *Akness*, él trabajó con el colectivo "Fuerza Radikal Cambio Positivo" (FR-CP). En una entrevista en su tienda de ropa y accesorios llamada "Por los Viejos Tiempos", ubicada en la avenida Insurgentes Sur No. 221, 4to piso, en la colonia Roma cerca de las instalaciones del Real Under; me manifestó su descontento ante su aparición en ese mural, ya que no lo consultaron:

"…¿Por qué me hicieron un ícono en contra de mi propia opinión?, yo no quería eso, porque cuando te dicen: ¡tú eres eso¡, dije ¡ah!, ya sé, ¡tú lo que quieres es un pendejo!, ¿no?, ¡claro!, para que cuando haya pedo vayan y apedreen a ese pendejo, qué es ese que ustedes dejaron; mientras ustedes son siniestros haciendo sus tranzas y sus trampas, ¡así claro la vista está en mí y no está en ustedes!. Si es así, creo que los descubrí a tiempo, les di una patada en el culo a grandes personajes, empezando por ese gran personaje que representa a, ¡eh! el Drack, al Dark en México que es este del Cister, los hermanos de la no sé qué mierda, que es una cosa, que es un grupo. Y no hablo por el grupo, hablo por él, porque utilizó a mucha banda *underground* y esa gente,[los del Cister]me hizo un reconocimiento, el reconocimiento era hacer un mural en donde salen mucha gente importante en México, pero no ¡mm!, fue una mierda; él escogió a los personajes, hizo una votación, pero al final él ya tenía los personajes [seleccionados], y es como cuando las elecciones, y le dije, ¡que pinche fraude dentro del *underground*!, ja, ja, ja, que putada ósea ¿no? (...) y un día le dije reclamándole, ¿por qué me pusiste a mí?, no, ¡nunca me preguntaste!, y me dice: "es que tú ya no puede preguntar, ya eres una imagen pública", por eso me reí, porque uno de los líderes del *underground* que hace eso (…) te digo yo soy una imagen pública y , si no, no entendí, y digo esto porque han pasado detrás de mí muchos vampiros, que hay vampiros *underground* que son buena onda, por su imagen, porque son gente bien positiva, pero hay vampiros que apestan a mierda y él es uno de esos, ¿no?, que es como el grandioso, el que saca fotos, el hace mucho, mucho, hace hasta una revista, entonces cómo puedes hablar de *dark* y *underground* cuándo eres oportunista en esto, entonces se me hizo curioso y le dije: "cómo no tengo elección, lo único que te puedo decir es mucho éxito en tu trabajo, mucho éxito"(…) pero más sin embargo, no es justo que alguien desmadre tu nombre, comercialice con tu imagen –en el sentido de figura pública- cuando mi ideología no fue esa; entonces, por eso mismo también , ahora que nos crea público, "él no podría entrar a mi casa, ¡te cuento tres para que te vayas, te hecho por las escaleras, te hecho por las escaleras! ¡No quiero que me des tributo! ¡No quiero que me pagues! ¡No quiero nada, de gente como él! (Entrevista con Akness, ex vocalista de Masacre 68. 14 Octubre de 2012).

Al regreso del tour, se hicieron varios eventos en varias Delegaciones como la Venustiano Carranza y la Delegación Cuauhtémoc, así como dentro de las actividades en el Festival Octubre Negro

Como hemos visto la producción artística del *underground* se crea a base de consenso, debido a que es un trabajo en colectivo, en este sentido la comunicación se vuelve básica. El underground ha tenido un potencial en las artes, el teatro, el cine, la música como ya hemos visto, performance que de cierta forma reflejan la situación en la que se encuentran. El ejemplo anterior demuestra como la falta de comunicación entre los colectivos es causa de confrontación entre los que participan de ellos.

La Orden del Cister, es uno de los colectivos, dentro de la escena oscura mexicana, que se ha consolidado como asociación civil; su dirigente Daniel Drack, junto con César Oropeza, desde hace aproximadamente 20 años se han dedicado a la creación de eventos dentro de la escena oscura en la ciudad de México, cobijados por su estatus de asociación civil. Esta asociación esta integrada por alrededor de 20 personas, entre fotógrafos, diseñadores de vestuario, modelos. Su trabajo se centra en la creación de una estética definida como gótica dentro de la escena oscura, a la producción de eventos como homenajes a escritores y actores de teatro de larga trayectoria, como el realizado a la trayectoria periodística de Elena Poniastowska en octubre de 2013. Organizan también viajes, talleres de fotografía y actualmente editan la serie de tres tomos denominada "La Escena Oscura Mexicana, 1983-2013", con el sello editorial independiente Gráfica Humana.

Drack, comenta que su trabajo en el ámbito *underground*, lo ha llevado de la organización de fiestas y eventos colectivos, de lo que él llama "nuestro pequeño mundo", el mundo de la escena oscura, a entrarle a la organización más formalmente constituida o como él dice "a trabajar". Comenta que en la Orden del Cister, quisieron dejar de ser "el clásico colectivo que organiza fiestas *darkys*", "dejar el ligue y la borrachera y de escuchar sólo a Lacrimosa". Comenta que en México, existen alrededor de 30 mil góticos que se sienten parte de la escena oscura, consolidar algo ha implicado muchos aspectos, sociales, culturales y de protesta. En entrevista con Daniel Drack, a la pregunta de cómo ha sido trabajar en dos ámbitos paralelos, el de la cultura del *underground* y el institucional, sostiene que:

"(...) La gestión de eventos es la más complicada, porque es la que menos genera, se vuelven efímeras las presentaciones las exposiciones quedan la mayoría sólo en el recuerdo de los pocos que asistieron, hay una gran demanda de actividades culturales, en la ciudad de México (...) Lo que creo es que esta mal encaminada, hay muchos vicios, y parte de un sistema corrupto, de un sistema que no atiende las necesidad reales de la población. Si hay, no podemos decir nunca que esta muerta la escena cultural, no podemos decir que no apoyan a nadie, pero esta mal encaminado. El primer problema con las instituciones, es que no esta la gente indicada, en los puestos indicados; todos sabemos que la mayoría de puestos se dan por dedazo, y que *"ayuda a mi amigo, ayuda a mi compadre",* de nepotismo, y entonces un área tan quisquillosa requiere de gente bien preparada para que distribuya bien el recurso, hemos visto derroches de la delegaciones, que "300 mil pesos para un simple concierto", mientras que a los profesores que dan clases gratis no le pagan en 6 meses y que ellos hacen ese afán de amor al arte, de trasmitir la cultura(...) Hay muchas áreas, chocan con instituciones, con la burocracia, la tramitologia, y la ineptitud de los empleados, hemos perdido batallas, hemos recurrido a las instituciones culturales de gobierno, así como a la IP, la iniciativa privada, que es donde "corre el dinero, hay más dinero y apoyo que con el gobierno". Es el área que más hemos sufrido, en el subterráneo, es que los artistas que tienen pocos contactos, poco dinero, y no logran destacar por falta de reconocimiento y si no hay dinero, no hay voluntad de las autoridades de regular una creación, pues es menos vendible.

Estos colectivos, que puse como casos para comprender y describir las organizaciones culturales de la escena oscura, nos muestra que si bien entre ellos hay similitudes en cuanto a su estilo, algunas formas de trabajo, géneros musicales, también existen diferencias, fronteras, conflictos, contradicciones que nos hablan de un movimiento heterogéneo en su interior.

El perfil general de las organizaciones, grupos, colectivos y creadores que componen el movimiento oscuro es el siguiente: Sus creaciones y actividades son realizadas, la mayoría de las veces, con sus propios medios. A mediano plazo entran en procesos de desprofesionalización, de ahí que desaparezcan constantemente. La mayoría de sus integrantes y seguidores tienen otras ocupaciones. Los que logran durar activos dentro del movimiento, "estar en la escena" se debe a que se integran en agrupaciones más comprometidas, sin esperar el relevo generacional, "los nuevos en la escena"; la gran mayoría son promotores, activistas e intelectuales y creadores individuales.

La proliferación de los grupos de artes escénicas y efímeras se debe a que es posible que realicen su trabajo con muy pocos recursos materiales y humanos. Los medios impresos son realizados de manera casera como los fanzines y revistas de publicación esporádica. Los medios audiovisuales y electrónicos se desarrollan poco debido a los elevados costos de producción y de acceso a equipos. Aunque no en todos los casos, como en la organización del "Viva Glam", del cual hablaremos más a detalle en el siguiente capítulo.

La Orden de Cister se ha caracterizado desde sus inicios como una organización vinculada a las instituciones culturales formales, lo que le ha permitido erigirse en el representante cultural de la escena oscura mexicana. Representa en este sentido la tendencia más light del movimiento.

Ilustraciones del capítulo 2.

Foto 16. Edificio de Donceles 80. Archivo personal.

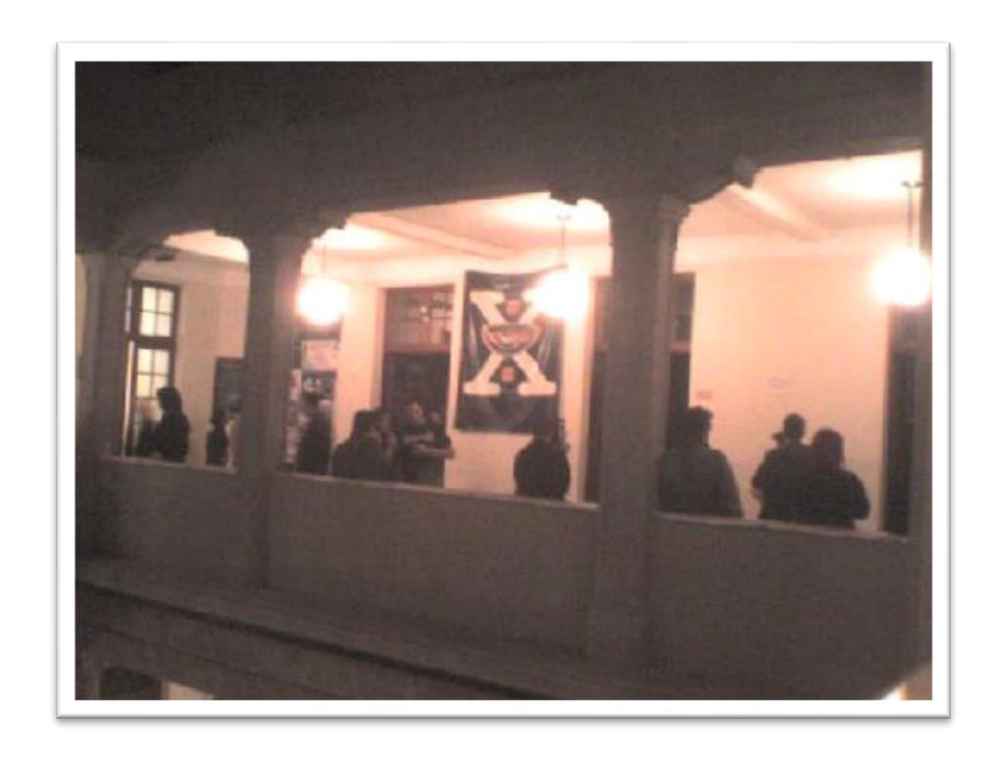

Foto 17. Club Dada X. **Foto**: Archivo personal

Foto 18. Último *flyer* de la UTA de Donceles 80.

Foto 19. *Tilo Wolf y Annie Murn**ay,***

integrantes de la banda de rock gótico alemán "Lacrimosa.

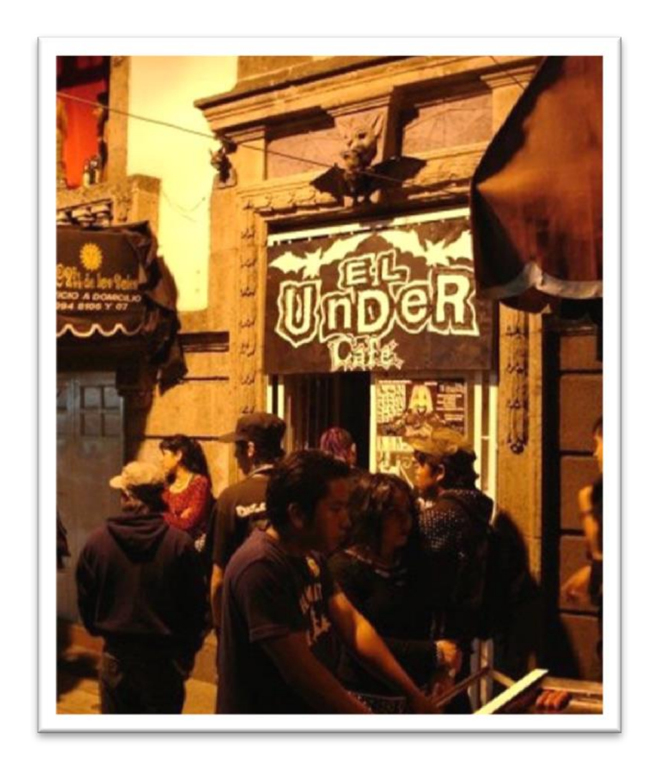

Foto 20. Fachada del Real Under, calle Monterrey, No.80, colonia Roma. Archivo personal

Foto 21. Sala principal del Real Under Archivo personal.

Foto. 22 .Segundo piso del Real Under. Foto: Archivo personal.

Foto 23. Mural de la vieja Guardia México Obscuro. Organizado por la Orden del Cister A.C., y pintado por César Oropeza.

CAP. 3 LA FIESTA GÓTICA COMO ESPACIO DE SOCIALIDAD.

En este capítulo se aborda la escena oscura a partir de algunos de los eventos que realizan periódicamente entendidos estos como puntos de encuentro, como espacios de socialidad en donde se encuentran y articulan los diferentes elementos y actores que le dan sentido a la escena oscura. En el plano horizontal se mueven los diferentes grupos que participan de la escena oscura y que he denominado comunidades de estilo. Y por el otro, los promotores y organizadores de estos eventos. En estos eventos la escena oscura encuentra sus puntos de articulación

Se toman algunos eventos dentro de la escena oscura, tomando como un espacio donde confluyen los principales actores de la escena oscura mexicana, asistentes y seguidores y los promotores. Uno de ellos es el *Viva Glam*, considerado uno de los eventos más importantes de Latinoamérica. En el festival participan artistas y grupos internacionales, y asisten alrededor de 3000 personas, según sus organizadores.[28] En *la fiesta gótica* se articulan de forma organizada los productores del evento, los grupos musicales, ingenieros de audio y *DJ´s*, las promotoras y difusoras radiales, los diseñadores de vestuario y accesorios, y los seguidores agrupados en lo que he llamado "comunidades de estilo", *darks, góticos, punks, gothic lolitas y steampunks*, entre otros.

3. 1 La fiesta gótica. Un eje de la escena oscura.

En este apartado se documentan lo que considero las fiestas más importantes de la escena oscura mexicana, una es el *Viva Glam* y el *Baile de Máscaras* organizadas por el colectivo el Real Under, las noches de la UTA, el *Military Fashion Show, La Gran Kermes Subterránea* y el *Festival de la Gente Loka* organizada también por el Under, y el Festival Vampírico organizado por la *Sociedad Artística la Sangre de las Musas*. Eventos que se han vuelto referencia obligada dentro de la escena oscura mexicana. Carlos Camaleón, al respecto comenta:

[28] En el último Viva Glam, 2013, pude observar la asistencia de carca de 3000 mil personas, en la ex hacienda de Acolman, en el estado de México.

> "...Bueno, el *Baile de Máscaras* es el segundo evento *underground* más importante de México y en gran medida de Latinoamérica; el primero es el *Viva Glam*, son eventos muy interesantes, son eventos en donde no puedes terminar, en donde realmente hay mucha gente, hay filas y filas y filas, para entrar y la escena *underground* se nutre, no solamente van *darks*, sino *punks*, *Visual key* todo tipo de manifestación va al "Viva Glam" y al "Baile de Máscaras" (...)"El Baile de Máscaras" es un poquito más sectario, más hacia la banda oscura, por la elegancia, el romanticismo, y por otras cosas, entonces por eso no llega a los niveles de audiencia del "Viva Glam", pero si es muy cercano, nosotros para ser honestos, no hemos participados en todas las ediciones, apenas participamos en los recientes, ¡eh!, y ahorita yo me voy a presentar en el "Baile de Máscaras" con poesías a la muerte pero si este digo, los organizadores son la banda del Under, de el "Real Under" y es un colectivo muy interesante, un colectivo *underground*, que también tiene un espacio físico.

A continuación voy a describir el Viva Glam en sus ediciones del año 2012 y 2013. Este evento como decíamos antes es uno de los más importantes en Latinoamérica.

3.1.1 El Viva Glam: Reforma luce muy bien de noche.

El *Viva Glam* es una reunión anual que se realiza en la ciudad de México desde hace 12 años es un evento organizado por el colectivo el Real Under, uno de los colectivos con más trayectoria dentro de la escena oscura. Aquí documento el *Viva Glam* en su edición 11 correspondiente al año 2012; y la edición 12 correspondiente al año 2013. Este evento cada año cambia de locación cada año le llamo locación porque a manera a las producciones audio visuales, se selecciona un lugar como escenario, en donde se realizará el festival.

En el 2012 el *Viva Glam* se realizó en el número 28 de una de las avenidas más importantes de la ciudad de México, Paseo de la Reforma. Para tener una idea de la magnitud e importancia del evento, haré una descripción desde su inicio hasta el final de la fiesta, incorporando mis observaciones y las entrevistas realizadas para tener una imagen de este evento, de quiénes participan en él y la dinámica que se da en este espacio. (Ver foto 24)

En esta ocasión la locación fue en un edifico en obra negra, que consta de cuatro pisos, únicamente la fachada que da al Paseo de la Reforma tiene cristal espejo que da a la avenida; en el cuarto funciona un centro de capacitación laboral, alfabetización, atención a madres solteras, un banco de alimentos, clases de acondicionamiento físico, y asistencia médica para adultos mayores, organizados por la "Unión de Artesanos para el Desarrollo Humano A.C". Este edificio se encuentra frente a las instalaciones del "Foro Reforma", un lugar que funciona como bar y centro de espectáculos en general; ahí en donde se han presentado grupos como *OBK* o *Daniel Ash* ex integrante de *Bauhaus*, una de las bandas de culto de la escena gótica y dark en México. (Ver foto 25).

El *Viva Glam*, según *Herman Munster* "es un evento creado para explorar la imaginación y la personalización de la estética, como él lo explica:

> "...En un principio, tan sólo éramos un pequeño grupo con pocos medios y muchísima creatividad, al cual alguna vez su desquicio llevó a imaginar una fiesta, aunque fuese sólo una, cuyo único requerimiento de todo asistente seria el llegar completamente "*englamourado*" (sic). "¿Te imaginas una fiesta donde todos llegaran con sombreros de media copa, con pelos parado, con mucho maquillaje, con complicados vestidos y atuendos, ¡te imaginas!,? (…) Esta es la fiesta del *glamour*. La noche de los extraños seres que entretejen sus cabellos con toda suerte de colores; adornan sus cuerpos con brillos de metal y texturas suaves e hirientes y maquillan sus rostros con sentimientos vivos..." (Entrevista con Herman Munster, 14 de octubre de 2012).

Las actividades programadas para esta edición del *Viva Glam* iniciaban con una lectura de poemas de Carlos Camaleón, responsable de *El Under Ediciones*; una conferencia a cargo de Christian Chavero, editor de la revista Dark, y una charla sobre el movimiento gótico entregada por Lord Fer, uno de los organizadores del festival. Así mismo se programó una sesión fotográfica profesional por *Quetzal 80* y Oscar Montaño, fotógrafos reconocidos en el medio. Un *flyer* difundido en el Tianguis Cultural del Chopo, anunciaba la fiesta: "Vive la celebración *underground* más grande de México ahora en tres niveles independientes". El primer nivel estaba dedicado a los géneros *Gothic Rock, death rock, punk, alternative, new wave, rockabilly, garage*, entre otros. En éste piso participaban *Lady Palmolive* y *Lord Fer,* reconocidos *DJ's* residentes y organizadores del colectivo *Bat Cave Club*, (antes Resistencia Subterránea) y del Real Under. Así como otros *DJ´s* organizados en colectivos presentes en este primer nivel fueron el Colectivo Decadente*, Goth Old School*, Cementerio *Zombie*, Laboratorio Sonoro Radio y el Colectivo *Airean*.

El segundo piso se dedicó al género *industrial*, con música future *pop, EBM (Electro Body Music), tecno, New Beat, Power electronics,* etc. También ahí se presentarían las bandas Amdusia[29], *Nasty Girls* con los visuales a cargo de Hidrogeno.org. El tercer piso, la llamada zona *lounge,* estaría acondicionada para la sesión fotográfica profesional en donde "el modelo de nuestra pasarela, eres tú". Además estaba programado un *show* de acrobacia, *performance*[30], danza aérea, malabares de fuego, a cargo de Vecordia Producciones[31].

---

[29]Amdusia: Banda de *Hard electro*, formada en la ciudad de México, en el año de 1999, el grupo ha incursionado en la escena europea y lanzó su primer álbum llamado *Melodies for the Devil*, bajo el sello alemán, *Out of Line*.

[30] El performance era un hombre con traje de luces multicolor que bailaba y simulaba un robot.

[31]Vecordia Producciones, es una coordinadora que congrega diferentes compañías artísticas en diferentes corrientes del arte, desde danza aéreas, tango, espectáculos circenses y de fuego, belly dance, conferencistas, etc. hasta agrupaciones de distintos géneros.

A) Introduciéndonos a la Fiesta gótica.

A las ocho de la noche el día 28 de julio del 2012, Miguel, Jorge, mis compañeros de casa, y yo, llegamos a las afueras del *Viva Glam* en su edición número once, estábamos emocionados por la cantidad de actividades programadas y por la multitud de personas que sabíamos que llegarían. La avenida Reforma estaba plagada de seres oscuros que llegaban de diversos puntos. No todos caminaban con certeza, unas personas vestidas de negro, desde unas cuadras antes nos abordaron para preguntarnos si nosotros sabíamos dónde se llevaría acabo el Viva. Respondimos que sí, y los siete seguimos caminando sobre Reforma hasta llegar al lugar, el cual estaba abarrotado de personas vestidas con una multiplicidad de estilo*: Gothic Lolitas, darks, punks, Cyber goths, Leather, Skins*, entre otros.

Sobre la banqueta, algunos de los asistentes, incluidos nosotros, esperábamos que la fila avanzara un poco para poder entrar. Otros más preferían irse al Oxxo por unas cervezas de lata. Reforma luce muy bien de noche, esa noche podemos ver una gran pasarela de atuendos e indumentarias únicas, personalizadas; cientos de personas bebían en la calle; todos estábamos aquí para mirar y ser mirados. Una limusina de color rojo llamo la atención de todos, alrededor de cien personas fijaron sus miradas en aquella puerta, con las ansias de saber quién viajaba en tan lujoso automóvil. De esta, se bajó una chica con un vestido de novia de color negro, cabello rojo cereza que combinaba con la limusina, un ramo de rosas rojas en sus manos a manera de ramo de novia; se dirigió sin mirar a nadie, hacia la entrada con boleto en mano; las personas que minutos antes esperaban formados para tener acceso al edificio, le abrieron paso y la miraron con gran asombro; algunos se acercaron para sacar la cámara de sus teléfonos celulares para tomarse una foto con ella.(Ver foto 26).

Haciendo fila aún sin poder entrar, había personas vestidas bajo diferentes estilos, todos luciendo sus mejores atuendos y tomándose fotos para tener un recuerdo de aquella noche. Adentro del edificio había cientos de gente bailando y gritando; afuera sólo se escuchaba el retumbar de la música. El acceso a la fiesta tuvo un costo de $300.00 pesos; si se adquiría en preventa, el boleto era un poco más barato. Para entrar, había que tocar la puerta y esperar a que abrieran pues siempre el acceso al edificio se mantenía cerrado. Cuando la abrían, dos punks de la JAR exigían el boleto, a su estilo un poco agresivo, observaban detenidamente, cuchicheaban entre ellos y, de mala gana, te dejaban entrar. Las personas que iban con un atuendo más extravagante, tenían preferencia a la hora de entrar.

La seguridad y el *staff* del evento estuvo integrado por los colectivos "el Real Under", "The Bat Cave Club", "las JAR" (Juventudes Anti-Autoritarias y Revolucionarias) y con miembros del "Club de la Pelea", todos caracterizados como los personajes de la película "Naranja Mecánica" (Dirigida por *Stanley Kubrick*). (Ver foto 27).

En la entrada, la revisión era muy estricta, no se permitía el acceso de ningún tipo de botellas, ni bebidas en *tetrapack*, mucho menos armas y drogas. Tampoco se permitía el acceso de equipo profesional de audio o video, pues por lo general los organizadores llevan un registro audio visual para documentar los eventos masivos que organizan; después editarlos los regalan a los primeros cien asistentes de los próximos eventos. En esta ocasión a las primeras personas en llegar les obsequiaban postales, discos de recopilaciones de bandas de la escena oscura internacional y nacional, CD´s con archivos de imágenes de eventos anteriores, parches, ropa, accesorios y cortesías para conciertos y eventos posteriores.

Después de pasar la revisión, había que dejar los abrigos en el guardarropa, las mochilas y bolsos en la paquetería porque tampoco se permitían introducirlos al evento por razones de seguridad. Había que pagar $20.00 y $15.00 pesos, por los dos servicios antes mencionados.

B) La multitud. En el interior.

Una característica a resaltar es la permanente circulación dentro del lugar. Una gran multitud se apretujaba en las escaleras. Aún no acababa la fiesta, y algunos miembros colectivos ya comenzaban a repartir el *flyer* para la siguiente fiesta o concierto. Adelante, muy cerca del escenario, dos chicas *cyber goth* bailaban con gran desenfreno; atrás del escenario se preparaba un hombre vestido con un traje de luces para iniciar el *performance.* Todo el lugar estaba lleno; el fondo, a los costados, los pasillos y escaleras. A pesar del anonimato que esta atmosfera propiciaba, la movilidad y el reconocimiento era sorprendente; se veían grupitos de *darks* que se juntaban y unos pocos minutos después, tras saludos y abrazos se desintegraban y se creaban otros. Es imposible pensar que se pudiera ver todo el itinerario de grupos, *DJ's,* performances, desde un sólo lugar. Había que recorrer a lo largo de la noche los tres pisos de este edificio en obra negra.

Las personas que llegaban al evento, iban con una clara idea de lo que deseaban ver y escuchar, su idea de lo más esperado y lo mejor producido. Con esa idea, se movían por todo el edificio. Además de las sesiones de DJ y proyecciones visuales sobre las paredes y el techo, había performance y música mucha música. Había una sola barra de cerveza en todo el edificio, una fila interminable, abarrotaba la misma.

Otra de las actividades que se propusieron como parte del *Viva Glam*, y uno de sus principales atractivos, era el acondicionamiento de un *set* profesional de fotografía para registrar los atuendos más creativos y elaborados. Una de las asistentes, la más reconocida por lo extravagante de sus prendas, era *Tracy;* aunque también sobresalían otras chicas ella es la que más ha destacado desde hace varios años, por lo original de su *look*, que ella misma confecciona.

Una de las áreas más grandes en el segundo piso del edificio estaba ocupada por *stands* de ropa de diversos estilos, venta de accesorios, de calzado, maquillaje, etc. Es el *Black Markett*, representado por las principales marcas de estos productos y por sus principales diseñadores dentro de la escena. Otro de los productos en venta e importantes en la escena, son los libros, revistas, fanzines, facsímiles, discos y postales. (Ver foto 28).

En cada el tercer piso se presentó un performance realizado por una chica con un aro de luces, en cada uno de los tres pisos, había bandas tocando en vivo, *DJ's,* VJ´s, así como el escenario en donde tocaban los músicos. La gente que iba y venía, subía y bajaba moviéndose contantemente, parecía un *performance* en sí mismo. Nadie estaba quieto la música se escuchaba pero también se sentía. Luces, fuego, baile, *slam*, toda la noche. El *slam* punto importante de la fiesta. Se convierte en uno e los lugares de “encuentro” en el evento, aunque en realidad en ningún momento hay siquiera una aproximación de diálogo, simplemente se van metiendo al *slam* y así como van, entrando van saliendo, es más, los que permanecen dentro; ni siquiera se dan cuenta con quien están “bailando” y una vez que acaba la canción cada quién se toma unos minutos para recuperar la respiración y vuelve a los suyos, sin el menor interés por las personas con las que hacía cinco minutos estaban “bailando”. Ellos están en su canal con sus cuates, sus chavas, sus chelas. Todo el lugar da la sensación de estar muy unido entre sí, pero a la vez parece que no les interesa nadie.

Salimos antes del amanecer, eran casi las siete de la mañana y la música seguía y seguía en los tres pisos y el *slam* continuaba. Afortunadamente la casa de Miguel estaba cerca y llegamos caminando.

3.1.2 El Viva Glam XII. De fiesta a festival.

Después de más de un año, del anterior Viva Glam, Lord Fer uno de los organizadores, durante una entrevista en el programa de radio en internet *Black and White*[32].daba a conocer que esta fiesta se convertiría en festival en el *Viva Glam Fest*.

Lord Fer, por su parte y después de varias de interrupciones por parte de las conductoras, dio a conocer que la fecha del evento más importante de la escena oscura sería el 14 de septiembre de 2013; la noticia no hubiera sido tan novedosa, sino hubiera mencionado la locación donde se llevaría a cabo, por primera vez el Viva Glam y después de once años, ya no se realizaría en la ciudad de México; en esta ocasión tendía como locación la Ex hacienda de San Antonio en Acolman en el Estado de México, en un pueblo situado antes de las pirámides de Teotihuacán. (Ver foto 29).

La ex hacienda de San Antonio Acolman, es una edificación del siglo XVII, restaurada recientemente y ahora es administrada como un centro cultural y está en renta para eventos como bodas, XV años, congresos, etc. La noticia que la nueva locación del Viva Glam causo "ruido" en las redes sociales, pues no se sabía en dónde estaba, ni cómo llegar. A dos días del Viva Glam los organizadores difundieron un *flyer* en donde se dan a conocer los pormenores del evento y lo anuncian como un gran festival en una histórica locación, según sus palabras, ésta sería una zona temporalmente autónoma y donde se hará realidad la experiencia de una cultura alternativa y una convivencia basada en el respeto y diversión, textualmente decían:

---

[32] Este programa se transmite por internet y es conducido por dos locutoras, quienes a pesar de tener un programa dedicado a un género musical asociado al dark, ellas no se asumen como parte de la Escena Oscura. En este programa se habló de la Escena Under de acuerdo lo que realiza el colectivo Real Under principalmente.

> "...Bajo el amparo de otros tiempos que se resguardan entre fría piedra, las criaturas buscan una epifanía. Y sin temor, lo mismo aparecerá a plena luz del sol que serán bañadas por los rayos de la luna. Esencia pura, diversos pelajes, el corazón destila aromas nocturnos. Tú eres yo y nosotros somos todos en este mundo de sombras y luces. Doce citas anuales que unen pasado y presente lo mismo que diferentes especies. En la duodécima se busca libertad para que la noche seduzca a sus devotos. Sin pausa pero sin prisa. Bebiendo hasta la última gota de su elíxir. Ven con nosotros. Jamás te arrepentirás..." (*Flyer*, del Viva Glam 12, septiembre de 2013).

Los seguidores tanto del *Viva Glam,* como los de *Lord Fer* comenzaron a buscar y publicar la dirección e imágenes del lugar, pero sobre todo cómo llegar, inmediatamente de darse a conocer el lugar en donde se realizaría el evento. Por parte de los organizadores se ofreció un servicio de transporte de ida y vuelta, desde la estación del metro Deportivo 18 de Marzo a la puerta principal del evento, por la módica cantidad de $80.00 pesos más los respectivos $350.00 pesos del cover de entrada a tan esperada fiesta, entre los seguidores del Viva Glam. En esta ocasión el plato fuerte sería el concierto de la banda inglesa de punk *The Adicts*[33]*,* junto con otras "bandas teloneras" como los legendarios *Ex Deu Machine*, el alemán *Alec Empire*, y las *Gorgonas* entre otros.

En esta ocasión, el camino para llegar era toda una travesía, para todos aquellos que no teníamos auto, había que irse hasta la terminal de la línea 3 del metro, en la estación de Indios Verdes; varios darks, nos encontramos en los vagones del metro y nos acompañamos en nuestra travesía. Caminamos como cien metros hacía el último anden, salimos y tomamos unos autobuses que decían San Juan, Chipiltepec-Tepexpan; no tuvimos que buscarlos, pues los mismos choferes de los autobuses, a todos aquellos que iban vestidos de negro, les decían: -¡*al evento joven, al evento!*-, por lo que no dudamos en subirnos pues nos prometieron dejarnos en la puerta principal de la Ex hacienda de San Antonio en Acolman, por la cantidad de $40.00; a los que no iban de negro, o los veían *normales*, les cobraban $25.00 por lo que algunos no dudaron en quejarse, frente los choferes a esto hasta que nos aclararon que ellos no iban al evento*,* que este no se realizaría en el Pueblo si no a las afueras, y que por ese precio nos llevarían hasta la puerta de la ex hacienda; por lo que proseguimos en nuestro viaje.

[33] Los Adicts, son una de las bandas de punk, más influyentes en la escena internacional, so originaron en Londres en el años de 1979, algunos de sus integrantes pertenecieron a la famosa banda de punk, Los Sex Pistols.

Durante el viaje platicamos, nos presentamos, escuchamos las pláticas de los de atrás, compartimos un trago; sin conocernos nos sabíamos parte de lo mismo, íbamos al mismo lugar, al mismo evento, éramos seguidores de la escena oscura. Algunos dormimos y después de esperar para salir media de Indios Verdes y hora y media en llegar a la ex hacienda, por fin llegamos nos bajamos en un lugar en donde no se veía ni se oía nada, eran las diez de la noche. De pronto una lámpara comenzó a hacer nos señas hacia una puerta de madera, caminamos en la oscuridad hasta llegar a un estacionamiento con alrededor de cien autos, algunos de ellos con gente dentro bebiendo, otros más preparando sus vestuarios. Más adelante se encontraban las taquillas, para entonces el costo de entrada era de $450.00 algunos, como la chica *dark* que nos encontramos en el metro, compró su boleto, pues por el trabajo no le dio tiempo de ir a la preventa en la calle Monterrey 80, en la colonia Roma.

En la ciudad de México, la opción de compra es por un sistema por que se llama *Smart Ticket.* Otra opción de compra para los que no viven en la ciudad de México es la preventa por internet, con un costo de $350.00 pesos, también había acuerdos especiales para gente de provincia a quienes le dan facilidades, como comprar los boletos con precios de preventa un día antes, aun cuando, esta hubiera terminado.

En la entrada, un punk con peinado cresta roja, nos pidió los *tickets,* pasando la entrada caminamos hasta llegar a una reja de metal, al atravesarla se encendía un luz de manera automática que, por unos instantes que permiten ver el camino a la entrada principal, ahí había un puesto de revisión, después de ser revisados nos daban las indicaciones de las áreas a recorrer la zona de comida, la zona de baños y los cuatro escenario. En el escenario principal llamado *La Latisse -Main Stage,* se presentó la banda londinense *The Adicts*, banda emblemática del punk en el Reino Unido; de México y presentando su nuevo disco estuvo *Amdusia*. De acuerdo al programa tenía que haber una presentación especial con la participación de *Alec Empire*, la cual se canceló, pues al músico alemán no le pareció la ecualización del audio. De España, se presentó "Larva", quien ya había estado en otras ocasiones en México y en Xalapa. Estuvieron además los Pardos, las Gorgonas, los Bloody Roots, Rise 1945, Schizoid Blue con un tributo a Joy División, así como la música experimental de Solaris.

En la Sala 1 llamada *Vimania,* dedicada a los géneros musicales como el Synth Pop, EBM, Power Electronics, Hard Electro y New Beat. Se presentaron DJ's como *Celina, D97, DMT Berzek, Leefog, Mauricio Zendejas, Sampler, XLC2C, y Port*. Como en otros eventos es difícil ver a todos los grupos o escuchar a todos los DJ's. Por lo que resultaba interesante el recorrido, pues cada espacio, cada lugar tiene una música diferente, por tanto una atmósfera distinta, cuasi mágica. (Ver foto 30).

Al centro de este patio, con arcos y piso de cantera, una fuente sirve de punto de reunión para varios grupos de gente; mezclados todos con diferentes estilos mezclados desde los que simplemente vestían de negro hasta los que llevaban un *out-fit* más elaborados, los de más bailan desenfrenados. Otros más; se encuentran a viejas amistades, otros más se toman la foto con aquellos que llevan indumentarias más extravagantes, como Tracy. Una lona gigante a manera de techo, nos cubre de la lluvia y de la niebla. Aprovechándola para proyectar una serie de Visuales, al ritmo de música, miles de imágenes y luces por todo el lugar, los visuales estuvieron a cargo del VJ Desollado del colectivo Hidrogeno, además de Jan, Electro pop y De Nova, VJ reconocidos dentro de la escena; al fondo unas escaleras iluminadas con una luz roja que se hace más tenue hasta llegar a la oscuridad, la intensidad luz a la que llega y junto con la gente que transita por la escalera, nos invitan a subir a otra sala, a una especie *gothic room*.

En el segundo piso, la sala 2*Villa Diodatti*[34], dedicada a géneros como el gothic rock, el *dark wave, el post punk, cold wave* y el *death rock*, era un gran salón decorado con telas negras, que simulaban olas lo cual representaba un gran atractivo, esa noche se presentaron los DJ's, Lady Palmolive y Lord Fer- los organizadores-, además *Matrix, Druxs, Sharp, Johnny Witch* y *Christian Fiend*. A lo largo del gothic room, había sillas, balcones y al final, tras un par de cortinas de encaje negro, estaba una de las diez barras que había en todo el lugar ofreciendo cervezas desde $25.00 la de lata y en $70.00 la caguama, los tragos de Tequila, Whisky, Ron, Vodka y demás en $50.00; el pulque en $30.00, las tortas también en $30.00; lo más barato eran los *hot dogs,* que costaban $10.00, los vestidores se alquilaban en $20.00. Sin duda un evento en el que

[34] La Villa Diodatti es una mansión ubicada en Cologny, Suiza, cerca de Ginebra. Es famosa por haber sido la residencia de verano de Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, John Polidori y además es famosa porque en 1816, fue la casa en donde se concibieron las ideas para la novela *Frankenstein* y *El Vampiro*. La villa aparece en la película Gothic y en la novela de *Chuck Palahniuk*, *Haunted*, cuyo argumento tiene lugar en una versión moderna de la Villa Diodatti.

todos invierten tiempo y dinero; desde el desarrollo del vestuario, el traslado y la estancia por más de 12 horas que dura el festival. (Ver foto 31).

En la sala 3, la última, llamada *Oxford Street (*Ver foto 32), dedicada al punk, garaje, "rock a Billy", al *horror rock, new wave, a los 80´s, alternative, underground, classics*, todo esto a cargo de los DJ´s Malva, *Lefoog*, *ErnestoFuzz, Diablo, Chipo*, *Mercy y Convict* y visuales a cargo estaban a cargo del colectivo Airean. (Ver foto 33).Esta pista era como una especie de sótano, pues había que bajar unas escaleras de dos niveles; abajo, se abría un techo como de 10 metros de alto, con unos arcos iluminados con luces de todos colores, a los costados tres máquinas retroexcavadoras eran parte de la decoración del lugar, al final en la parte de arriba se encontraba el *set* de los DJ´s, de aproximadamente unos 15 metros de largo, llenos de gente bailando y bailando, viviendo la noche gótica, "viviendo el verdadero *underground"*. (Ver foto 34).

Pero eso no era todo lo que se podía hacer durante el *Viva Glam*, además estaba la zona conocida *Black Markett*, el mercado negro para el intercambio de la cultura *underground*. había stands de ropa, accesorios, corsét, y música con las marcas *FrankensteinShop, ClashDemage, Lilith Shop, Airean Store, Black Hydras Cave, Old Skull, Mokal* Joyería, *FashionUnderground, Wika Boutique*. Además estaban presentes stands de las editoriales *underground* más importantes del país como: la revista Generación, editada por Carlos Rentería; el Under Ediciones, cuyo director es Carlos Camaleón y la editorial Sangre y Cenizas, dirigida por Cristian Chavero.

Este festival a diferencia del realizado el año anterior mostró una mejor organización y una mayor producción en cuanto, mejor iluminación, audio y visuales, en cuanto a la participación de grupos internacionales y en cuanto a los servicios al público, como el transporte, los vestidores, el estacionamiento, los baños y el aérea de comida, todo para recibir a las más de tres mil personas que asistieron al evento. Como hemos dicho las fiestas del Viva Glam son los más concurridos que forman parte de la escena oscura. Varios de sus seguidores inician el desarrollo de su vestuario, desde tres meses antes, con el fin de presentarse lo más glamuroso esa fecha. Este evento conjunta a una gran diversidad de participantes y seguidores de los diseñadores de vestuario, como la marca Doctor. Frankenstein, editores como Christian Chavero y Carlos camaleón, y la productora Airean Stores, Cave Club, los coordinadores Vecordia Producciones, reconocidos DJ´s y VJ´s, Matrixx, y Herman Munster, personajes clásicos de la escena como *Tracy* o *Voodo Girl,* hasta aquellos que van con el objetivo de

conocer a los grupos emblemáticos del género a escuchar como en el último evento en los Adicts una leyenda del punk ingles y a disfrutar de la fiesta. (Ver foto 35).

Todos tienen en común sentirse participes de la escena. Si bien este es considerado el evento más importante de la escena oscura no es el único, existe otras fiestas que concentran menos asistentes, pero igualmente reproducen la dinámica anterior, estos son es el Baile de Máscaras, y los otros son la Gran Kermess Subterránea y el Festival Vampírico.

3.1.3 El Baile de máscaras.

Como ya se mencionó el Baile de Máscaras es otra de las fiestas con mayor antigüedad en la escena es organizado por el "Real Under" y el "Bat Cave Club". Esta fiesta anual, a diferencia del Viva Glam tiene una temática específica, la muerte. Es una celebración una celebración al estilo de la tradición mexicana de los Fieles Difuntos, se celebra el fin de semana más cercano al 2 de noviembre. La particularidad de esta fiesta, es que el Altar de Muertos, en lugar de ser en honor de las almas de los familiares y seres queridos que ya fallecieron, como marca la tradición mexicana, el del Baile de Máscaras estuvo dedicado a escritores, poetas, actores, músicos y cantantes que han influido a la escena oscura, tanto en lo ideológico como en lo artístico y estético. En el Baile de Máscaras, en el Baile de Máscaras los personajes que estaba como influencia, se encontraban el Marques de Sadé, Lord Bayron, Mary Shelley, Rozz Willian, Chaplin, Klaus Nomy entre otros; que no reconocí. (Ver foto 36).

El Baile de Máscaras fue una mezcla entre Día de Muertos, *Hallowen* y Noche de Brujas, por lo que algunos de sus asistentes van disfrazados con trajes alusivos a estas fechas, uno de los atractivos de esta fiesta es un premio en efectivo al mejor disfraz. En esta ocasión el premio era de $5.000 pesos. Al igual que en el Viva Glam, DJ´s, VJ´s y *Shows performance* ambientaban cada uno de los pisos de Reforma 28, lugar donde se realizó el evento, al que asistieron aproximadamente dos mil personas; a media noche se paró la música dando inicio al concurso; se votó por medio del "aplausometro", o sea a través del aplauso de la concurrencia. El concurso es dirigido por Lord Fer y "La Voz Chillona", que es realidad es Lady Palmolive sólo que disfrazado de "Mariachi Calavera". Entre los que participaron en el concurso de disfraces, estuvo la famosa *Tracy* con un disfraz de "Anatomía Humana"; era un *Body Paint*, que

representaba un cuerpo descarnado mostrando sólo la piel. Participaron personas con los disfraces de los personajes "Marge y Homero Simpson", la pareja de los personajes de la película "Avatar" y la persona disfrazada de "Jaime Duende", entre otros. Los cinco mil pesos, los ganó Tracy o "la Pelona" como le apodaron. (Ver foto 37).

El público del Baile de Máscaras es muy variado, sus edades van desde los 18 y hasta los 40 años aunque también pueden verse, de manera ocasional, algunas personas mayores de 50 años. Se pudo observar que entre ellos mismos se identifican y se conocen simplemente con la mirada: el estilo de los asistentes está muy marcado por el vestir y, por la forma en la que interactúan parece que si bien no se conocen todos, por lo menos si se identifican entre sí. (Ver foto 38).

La interacción entre ellos es muy variada pues así como conviven con sus amigos y amigas en un círculo muy definido, lo hacen también las parejas que se aíslan por instantes, y por momentos también conviven con toda la demás gente que asisten al baile.

3.1.4 La Gran Kermesse Subterránea.

Considerada como la única Kermesse Subterránea más grande del mundo, esta fiesta fue organizada el 23 de febrero de 2013, por el colectivo "Doble A Producciones" en las instalaciones del foro cultural "La Pirámide", ubicado en la calle 24, esquina cerrada de la Pirámide s/n, en la colonia San Pedro de los Pinos, a dos calles del metro San Antonio de la línea 7, cerca del periférico sur. En esta ocasión los patrocinadores fueron: el *Real Under, Colektivo Dekadente, Black Velvet Producciones, EBM Old School México, Conexión Subterránea, Gothic Elite México, Colectivo Killerlines, Kevlar, Dragones Reales, Cybhara, Editorial el Under Ediciones, Sociedad Artística La Sangre de las Musas, Difusión Cultural Saliva y Telaraña, Editorial Sangre y Cenizas, Editorial Lunas Negras, Revista Invasión Zombie, The Black Hydra´s Cave, Nosferatu-Evolution, Lilith Rock Shop, Neckromantiko, Diseños Underground, Carigatoons, Mokat, Deadly Romance, Deriva, Body Paint México, Gogo Rockers, Hoja de Lata Radio (HDR), Rock Dolls, Ludovan Posion Venus, Toluca Underground*. (Ver foto 39). La mayoría de ellos patrocinadores y organizadores de otros eventos de la escena oscura.

La Kermesse Subterránea, ofrece a los asistentes diversas actividades para diversión y entretenimiento asistente entre ellas puedo destacar una sala de masajes, un registro civil para bodas, divorcios, atínale a la botella, un calabozo, cuenta con rockola, estudios de tatuajes y piercing, un juego de ponle el libro al burro, un campo nudista (que en realidad era un área de descanso y pagabas por ello), además una peluquería, rifas y retos circenses, entre otras.

Se contó además con 10 de los mejores proyectos musicales de la escena oscura como *Pollito Zombie, Animadverxion, Bloddy Benders,* los desenchufados, la voz de tus ausentes, los *Morphosys*, entre otros. Así como, los 15 DJ's de los colectivos más representativos del underground en México, organizados bajo el siguiente *Line Up* Completo en el escenario principal de 5:00 pm a 2:00 am: "DJ's intercalados en los puentes entre las bandas: DJ's: Chipo, Decrépito (Sangre y Cenizas); Neckro (Fraternidad EBM 25); Vincent Infexion (Dragones Reales) y VJ Denova". En la Pista alterna de 5:00 PM a 2:00 AM: DJ Joy Killer (Conexión Subterránea),DJ Lord Fer (Real Under), DJ Canijo (Colektivo Dekadente/Producciones Black Velvet), DJ Druxs (Gothic Elite México), DJ Zai Crypt, DJ Frenzied Terror (EBM Old School México), DJ A_964 (Fraternidad EBM25/Killerlines), DJ Rokenglass (Killerlines), DJ's Mextremers (Kevlar/Killerlines)VJ Borderline (Airean)." Además de todo estaba programado un*show* de fuego por: Dragones Reales (Dj fire set), *show* de danza realizado por Cybhara (Djcyber belly dance), en el horario vespertino se abría la pista electrónica independiente, la barra de comida, *stands* de patrocinadores, actos circenses y artísticos entre cambio de los grupos de música, y el evento fue transmitido en vivo y en exclusiva fue por Hoja de lata radio (HDR). La participación en este evento fue aproximadamente de 300 perronas, igualmente siguiendo los estilos anteriormente descritos.

3.1.5 XXIV Festival Vampírico de la Ciudad de México

En esta edición el Festival Vampírico, se llevó a cabo en el legendario Salón Bombay, ubicado sobre el Eje Central No.99, casi esquina con el eje 1, saliendo de la estación del metro Garibaldi, la entrada al barrio bravo de Tepito.

Recién recuperada y reactivada esta popular cantina de los años setenta, abrió sus puertas para todo tipo de expresiones de la cultura urbana en la ciudad de México; graffiti, hip hop, metal, y en la noche del sábado 17 de noviembre 2012abrió sus puertas a la comunidad vampírica, este evento estuvo convocado por el escritor de la escena *underground*, Carlos Camaleón.[35] (Ver foto 40).

Llegue al Salón Bombay, la gente esperaba formada esperaba adquirir su boleto de entrada; adentro había poca gente, todos vestidos de vampiros sentados en un silencio bastante extraño, esperaban tomando cerveza y pulque en mano que *Xibalba Films* y el "Colectivo Pulketearte" presentaran el capítulo 1 del documental "Crisanto vs el Mariachi Vampiro" de producción propia.

Esta edición el festival estuvo dedicada al vampirismo en Canadá, por lo que también se proyectó el cortometraje "Las Crónicas de *Van Haus",* dirigido por *Rodney Steve*, disponible en internet. Posteriormente se presentó una mesa redonda sobre los Vampiros en Canadá a cargo de Jorge Grajales, Everardo Ferrer y Carlos Camaleón; asimismo se presentó el libro llamado "30 días de Noche: Vampiros en Canadá" de Steve Niles, y el libro "La Biblia Gótica de Nancy Kilpatrick". Este libro abarca casi todas las áreas principales de la escena oscura: los estilos de ropa, el maquillaje, los géneros musicales, libros y autores, y la adaptación de ciertas prácticas culturales a la vida adulta. También se presentó el "Libro Del Tiempo Perdido", de Carlos Camaleón, publicado por el Under Ediciones, posteriormente inició la proyección de "*Rabid*", una película vampírica de David Cronemberg. A la media noche se hizo la entrega del "Premio *Vourdolack*" al director de la película "Alucardos" Ulises Guzmán. Finalmente a "Comunidad espectral ¿Almas Perdidas?", presentó una muestra de performance y poesía a cargo de Arthur Allan Gore, *Agathokles, Delirium Tremens*, *Gran Dao,* Carlos *Eduend*, los Celestial *Dancer*y *Pollito Zombie.*

Este evento se conjuntó con la celebración del 14 Aniversario del colectivo cultural de La Sangre de las Musas. A partir de las 10pm.La noche fue amenizada con DJ's que fueron los invitados especiales de la escena oscura como: *Herman Munster* (Real Under), *Voodoo Girl*

[35]Carlos Camaleón, es especialista en vampiros, ha impartido cursos y conferencias desde 1997 en espacios e instituciones como la UNAM, UVM, ENAH, el Circo Volador, el centro Cultural POSMO, IMJ, así como en la Casa Jaime Sabines.

(Almas Perdidas), *Nosferarthur* (Dada X), *Zaí Crypt* (Real Under), *Vincent Infexion* (*pzykopata* & *black flag mafia), Vampirella* (Puebla), Nigthwing (Carlos Camaleón), y una pasarela Gótico-Dark, presentando diseños de Murad Alexander.[36]

A este evento asistieron aproximadamente 200 personas ataviadas al estilo vampírico, y gótico. Debido a su trayectoria como Festival y a su giro más "cultural" este evento ha recibido apoyo por parte de la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal, para su financiamiento y difusión.

En términos generales, los eventos organizados por los colectivos de la escena oscura han sido el punto de encuentro de los seguidores y participantes así como de los productores, es decir, aquellos que producen toda la logística y las actividades creativas, como performance, DJ's , VJ's, montajes, escenografías, etc. Sin embargo, también hay otros lugares ya clásicos dentro de la escena oscura que funcionan como lugares permanentes de reunión de los seguidores de este movimiento, como son los bares y cafeterías. En el siguiente apartado describiré uno de los lugares más antiguos y tradicionales dentro de los seguidores de la escena oscura.

3.1.6 Las noches en la UTA *underground.*

Con poca gente y sin manifestantes el Zócalo luce muy bien de noche. Desde la salida del metro Zócalo se ven algunos góticos caminando hacia la de la calle Donceles 56 y 58, lugar donde se encuentra la UTA a las afueras se ven pequeños grupos *darks, punks, rocker* y demás gente; la calle presenta mucho movimiento. Se ve a un *cyber goth* con su novia están sentados en la banqueta, otros más esperando a algún amigo para entrar, una chica de gabardina negra baja de un taxi y pregunta: -¿Qué va a haber hoy?-. En la fila para entrar se pueden distinguir *goths* y *electros*, ochenteros, *rockabillys*, *lolitas*. También se puede observar chicas y chicos sin un *look* definido, aparentemente nadie ve mal al otro, incluso estrechan la mano y se dan abrazos.

[36]Al final de la pasarela, una pareja de extranjeros se acerco a mi mesa y me saludaron, se sentaron a un lado, el joven me pregunto que si yo era del DF, le conteste que si; me comentó que ellos eran de Francia, pero que ya tenían muchos años en el país, y como 2 meses en la ciudad de México. Comentaron que eran antropólogos y que estudiaban aspectos relacionados a las culturas juveniles; la plática se extendió, la chica después me pregunta si sabía de otro lugar más *underground*, porque este sitio ya estaba medio vacío. Le respondí que si, y nos fuimos a continuar la noche en la terraza de la UTA, en la calle Donceles 56y 58. Definitivamente el ambiente en los dos pisos, y en los múltiples salones estaba mejor y había más gente que en el Festival Vampírico.

Un personaje peculiar estaciona los autos, los famosos "viene-viene", siempre esta borracho y entre que baila y entre que hace *performance*, logra hacer reír a muchos quienes lo llaman y saludan como el *guajolox*. Entrando a la UTA y después de la revisión de rutina, veo algunas chicas encargar sus abrigos en el guardarropa, para dejar ver sus *corsét* con sus minifaldas de *vinil*. El guardarropa tiene un costo de diez pesos. Algunas parejas se besan apasionadamente en las escaleras y los balcones, en las salas cubiertos por una tenue niebla artificial como 50 personas bailan canciones de *Clan Of Xymox, Bauhaus, Covenant*, *And One*, entre otras.

En la pista 2, ni siquiera se puede pasar, la barra luce llena de personas riendo y bebiendo, la noche da ansias de vivirla. Veo algunas parejas de *gays*, bailando felices y atrevidamente, muchos abrazos; se encuentran aquí viejos anarquistas como el "Aguarras". Algunas chicas se ven sorprendentes bailando con sus atrevidos atuendos conocido como *Vissú*, la gente grita y levanta su "chela" cuando suenan algunos temas de grupos que en este lugar se hicieran clásicos como *The Adicts, Deep Eynde o Cramps*, el tema de la familia *Munster* o *Diorama*. Los *DJ*'s saben cómo poner a bailar a todos, algunos de ellos se especializan en sets de música e los *80´s*, de *punk,* de *Hard Core,* de *EBM*, de *Death Rock*, también *Rockabilly* y hasta *surf* y claro nunca faltando el *set* de clásicos, en este lugar se puede apreciar bandas locales, *DJ*'s de los más variados géneros, pero siempre llenos de una contagiante energía subterránea que sin ninguna pose se pierden entre el público al terminar su turno.

El lugar luce lleno. En las escaleras la gente va y viene, y sin embargo parece no importarle. La vieja casona del centro histórico de la ciudad de México, conocida como la UTA y coordinada por el Eztopaz, es hoy un lugar organizado desde la entrada hasta los baños, cada persona con una función específica en intercomunicados por radio.

Aunque el Eztopaz no lo reconoce así, parece un pequeño empresario, de un espacio "autogestivo" que sin ningún patrocinio, y con una nómina de cerca de 60 trabajadores, ha podido subsistir en la capital del país. La clave, a decir del Eztopaz, está en que "es la misma gente que es parte del movimiento *underground* la que organiza y mantiene el espacio, sólo así, se pueden mantener precios accesibles." Lugares como la UTA, son prácticamente en el país; ha sido sólo en la ciudad de México, donde se han desarrollado lugares similares a este como el "Café Bizarro", el "*Scary Witches",* o el "Real Under". Son casi las cinco de la mañana y la gente

no parece querer irse, al final parece que hay un tributo a una de las bandas más influyentes de la escena punk europea "*Eskorbuto"*.

3.1.7 El Tianguis Cultural del Chopo. 33 años en la escena.

Desde sus inicios, en 1980, el Tianguis Cultural del Chopo, se ha caracterizado por ser un espacio público creado, en un inicio, para el intercambio de revista y publicaciones culturales. Poco a poco sus seguidores y asistentes sabatinos, le fueron dando forma y una inclinación hacia el intercambio musical del género rock, principalmente. Actualmente el Chopo es un espacio en donde miles de jóvenes, encuentran, en un mismo espacio, sino todas, al menos la mayoría, de las expresiones de las culturas urbanas. Cholos, Skates, punks dark, góticos, *skinheads*, principalmente. Es un lugar donde confluyen "los más extraños seres", lugar en donde se encuentran los más elaborados atuendos, un lugar donde la diversidad es visible a simple vista. El tianguis es un punto de encuentro y de confluencia.

Instalado en la calle Aldama de la colonia Guerrero, el Chopo inicia, normalmente, sus actividades a partir de las siete de la mañana con la instalación de las estructuras metálicas de cada local, las tres bodegas abren a las diez de la mañana. Desde las once de la mañana comienza a llegar gente de todos lados y, ya para el medio día y hasta las 4 de la tarde, el tianguis esta abarrotado. Caminar por sus dos pasillos, comprar un disco, una pulsera, un parche o un fanzín, es algo indispensable. Al final del pasillo, se encuentra el escenario de Radio Chopo, donde cada sábado se presentan a tocar en vivo bandas de distintos géneros. Ahí mismo también se encuentra el *Espacio Anarcopunk*, que es un área situada en la banqueta en donde todos los colectivos de punk radicales, se reúnen para intercambiar información y a vender fanzines, música, parches y playeras.

En la "bodega la esquina", ahí se encuentra el mayor número de marcas de ropa y de tiendas de la Escena Oscura, como la diseñada por Oscar Maya, *MorthyDark,* "*Nosferatu"*, "Alexis", Araceli , y "el *Tacubo*". Se vende calzado *Demonia, Dr. Martens, Corvus*, etc. Hasta el periódico la Jornada tiene un local, coordinado por José Hernández Chelico, quien tiene una columna en ese medio sobre rock, que se llama "Desde el Chopo". A lo largo del tianguis,

algunos "*darks*" aprovechan para repartir *flyers,* vender rosas, fanzines, collares y cinturones. Otras personas vendes cigarros y chicles, por las tardes venden hamburguesas vegetarianas y lo más venden ropa, tenis y patinetas de uso. El recorrido de todo el tianguis es de aproximadamente unas 3 horas. En este lapso de tiempo, es posible percibir la diversidad cultural "subterránea" de México la cual, algunos asistentes, registran en foto y video.

Del otro lado del Eje 1, está otra bodega; ésta está repleta de locales en donde se vende ropa, tenis, y accesorios para graffiti. También hay una lonchería, que funciona como bar. A la vuelta se encuentra el bar "*El Español*" o "*el Vampibar*" como se le conoce. Ahí se reúne la banda oscura a tomar una o dos cervezas. A la vuelta esta *"El Abundio",* otro bar, pero a este asisten sólo *skinheads*, por lo que muy pocas veces se ven juntos los oscuros y los *skinheads*. Los que sí asisten sin problemas en ambos bares, son los *punks*. Ambos bares cuentan con "rockola" especializada en géneros alternativos del rock, lo que permite que siempre haya música. Y en algunas ocasiones han llegado a tocar bandas de punk como "*SS-20*", "*La Zappa y Convulsiones*", "*Agudos, Crónicos y Vegetales*," así como "Eddy y los grasosos", entre otras bandas de punk reconocidas en la escena *underground* de la ciudad de México.

En el Chopo, muchos creadores del *underground*, han encontrado su nicho de distribución de sus productos, es un escenario de distribución de música independiente y comercial, un escaparate de con las últimas tendencias de la moda alternativa, se encuentran revistas especializadas en rock como "Lengua" y "*Rock Stage*", "*Rolling Stone*", "La Mosca, en la pared", y la clásica "Conecte" y una que otra rareza. Además se puede conseguir cine de culto, de arte y de autor, incluso de géneros poco convencionales como el *cinema varité*, *Dark Cinema,* e incluso *snuff.* Es común ver entre los pasillos a cantantes de rock urbano como "Charly Montana" o incluso cantantes extranjeros como Pascal de la banda de *high energy* "*Trans X*" o, *Jonhy Indovina* de "*Human Drama".* Sin lugar a dudas, el Chopo es el lugar abierto más importante para los miembros de la Escena Oscura.

Tanto los eventos, festivales y fiestas, con lo que significan en términos de producción, organización y comercialización, de la escena *underground*, junto con los lugares de reunión permanente como los bares, funcionan como soportes de la escena oscura mexicana y, junto con todos aquellos seguidores, le dan continuidad a este movimiento. En el siguiente apartado, nos introduciremos a la variedad de estilos que se han generado alrededor de esta escena.

3.2 Comunidades de estilo: Las colectividades del underground.

Cuando nos referimos las comunidades de estilo estamos hablando de un grupo de personas que se organizan por lo que se ha llamado estilo. El estilo es la expresión de un conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales que sus integrantes consideran representativos para su identificación y que le dan sentido a la colectividad. (Feixa, 2000:, Hebdige, 1999).

La escena oscura se nutre de varias comunidades con estilo propio, que se han ido conformando a partir de elementos como el vestido, el tipo de música, los lugares de encuentros, principalmente. Estas comunidades son en gran parte el soporte de este movimiento cultural; aún con las diferencias de estilo con que las caracterizan, comparten espacios comunes dentro de la escena oscura como son las fiestas, festivales, firmas de autógrafos, conciertos, *after show*, entre otros. Las comunidades de estilo que registre son el *dark*, el *punk*, *gótico*, el *gothic* lolita, el *steampunk*, *skinhead* principalmente.

3.2.1 El estilo en el *underground.*

A lo largo de este escrito se ha hablado de diversos estilos dentro del movimiento oscuro en la ciudad de México y a sus integrantes de las colectividades como comunidades de estilo. Para comprender los diferentes estilos, tomo a la moda como un factor de construcción para su creación. No estoy entiendo aquí a la moda, sólo como las tendencias vigentes en el momento actual, sino como una continuidad de tendencias que en un momento determinado fueron una moda. Tal es el caso de las "Lolitas" cuyos orígenes se dieron en Japón a finales de los noventa, mismas que ha persistido hasta consolidarse como una comunidad dentro de la escena oscura en la ciudad de México. En sus orígenes representaron una moda, en la actualidad podemos decir que es un estilo que a su vez contiene varias tendencias, como las "*gothic* lolitas" y las "*sweet lolitas*". La moda reflejada en el vestir, en el peinado, en los géneros musicales que se escuchan, la literatura, son elemento, que el dan contenido a las comunidades de estilo y a la escena oscura en general. Sin embargo el elemento de distinción más visible es la vestimenta, como veremos adelante.

Hablando de la moda Maffesoli (2007), sostiene que lo que está en cuestión es la creación de un estilo que conlleva un comportamiento específico, es decir, portar una máscara, actos y acciones hechas por un grupo de individuos, en una necesidad de imitación de un conjunto de imágenes y referentes más amplios. Este juego de máscaras no es permanente; más bien en un proceso que incorpora y desincorpora elementos dentro una pluralidad de relaciones y de niveles en ámbitos nacionales e internacionales, que les da contenido a las comunidades de estilo en su interior, como frente a la otredad. Los que se identifican con estas comunidades de estilo, expanden en las múltiples opciones estéticas presentes en la moda, un estilo que los distingue frente a otros.

Uno de estos estilos, tal vez el más influyente hasta la actualidad en la escena oscura, ha sido el *punk*. En sus orígenes la vestimenta estaba basada en colores oscuros, los cabellos erizados al estilo "*Mohawk"* o "cresta" multicolor, las chamarras con estoperoles, botas industriales de distintas marcas como *Dr. Martens,* de producción inglesa, o *Demonia,* de producción estadounidense; pantalones a cuadros, rojos o azules, chalecos y gorras. En México este atuendo se retomó en su mayor parte. Originalmente los punks surgieron en Inglaterra con estéticas espectaculares a modo de protesta social, que rápidamente los hicieron visibles. (Ver capítulo 1). La importancia de los punk radica en la influencia estética que han ejercido en algunos colectivos culturales de la ciudad de México, tanto de manera ideológica como estéticamente. Han sido generadores de comportamientos colectivos como agresividad y violencia, así como de formas de organización en colectivos como en el caso del "PND" y las "JAR", dentro de la escena oscura en la ciudad de México; en la actualidad la mayoría de sus miembros se definen como "anarco-punk", se cobijan abajo en una ideología anarquista, antimilitarista, y pesimistas, bajo la consiga "No hay futuro". Como hemos visto en los capítulos anteriores, ha sido el movimiento punk, el que ha creado las bases ideológicas para la organización de los colectivos culturales y los aspectos estéticos para el desarrollo de las comunidades de estilo de la escena oscura. Aspectos que se han hecho evidentes en investigaciones como las de Reguillo (2010) y Urteaga (2011).

Derivados del estilo punk, surgido en la década de los noventa, encontramos los estilos *dark, gótico, skinhead, Cyber goth, las gothic lolitas*, y los *stemapunk* principalmente. El estilo gótico está caracterizado por una vestimenta basada en el color negro, uso de olanes, encajes terciopelo y satín en ropa de hombre y mujeres. Por su parte el dark, se caracteriza también por el uso del color negro en su vestimenta, pero en otras texturas como el vinil, el charol, la gabardina como textura, redes y transparencias aplicadas a distintas prendas. El Cyber goth se usa como base el color negro combinado con colores fluorescentes como el verde, el naranja y el azul, acompañados de accesorios como lentes de soldador, "*dreadlocks*"(rastas) de plástico, listones igual a manera de rastas, de los mismo colores antes mencionados. Los *Skiehead*, por su lado, se distingue, por sus cabeza rapadas, camisetas blancas con tirantes rojos, y pantalones de mezclilla ajustados. La gran mayoría de estos grupos mantienen la bota industrial como elemento distintivo de su vestir.

Como vemos existe variedad de estilos y combinaciones en la forma de vestir, pero también en el uso de un conjunto de accesorios y detalles poco visibles a simple vista bolsas, joyería, zapatos, lentes oscuros, collares, anillos, aretes, *Bindi* o adhesivos faciales decorativos, pulseras, corsét, *dreadlock*, colmillos de acrílico, cinturillas, cinturones, arneses, cadenas, combinados con maquillaje, cortes de cabello extravagantes y uso de tintes y decoloraciones de pelo. Todos estos elementos que son usados al mismo tiempo o haciendo combinaciones distintas según el evento o temática de la fiesta. En algunos casos, las prendas de ropa son personalizadas, ya sean tiñéndolas, haciéndoles cortes con tijeras, cosiéndoles parches, o como se dice en el argot de la escena "las *coustomizan*". Esto con la finalidad de marcar un estilo, tanto de grupo como personal, que se visibiliza, sobre todo, en los eventos en donde la diferencia y la pertenencia con una comunidad determinada, se manifiesta.

Para las colectividades de la escena oscura, desarrollar un estilo propio y mantenerlo, ha generado una serie de necesidades, en este caso, básicas para cada estilo, de productos de distinto tipo. La creación de talleres, diseñadores dedicados a este cierto tipo de vestuario, la confección de ropa y de accesorios, se fueron abriendo paso con los años. La compra y venta, e incluso el intercambio, de ropa y accesorios ha sido algo "natural" entre los que pertenece a este movimiento.

Los primeros miembros de la escena oscura, "la vieja guardia", no tenían las opciones que hoy existen; sin embargo, encontraron sus propias vías de producción, creando ellos mismos sus propios atuendos y accesorios, primero de una manera casera y, poco a poco, erigiendo sus propios talleres, como en el caso del diseñador de vestuario Oscar Maya, quien actualmente diseña y además cuenta con el apoyo de dos costureras en un taller propio. Otros, en cambio, como la diseñadora *Morthy Dark*, quien actualmente también diseña y tiene su propio taller con 10 trabajadores, se permiten una producción mayor. Otro caso es el de la venta de accesorios elaborados de manera artesanal como es el de *Zenén* quien fabrica los accesorios de la marca "Parafernalia BDSM", que consiste en artesanías en piel, metal y fantasía. Actualmente hay algunas empresas como la fábrica *Corvus*, situada en León, Guanajuato quien produce calzado de forma industrializada, específicamente destinado a estos estilos.

A lo largo de este escrito se ha hablado de diversos estilos dentro del movimiento oscuro en la ciudad y, a los integrantes de esas colectividades, como comunidades de estilo. Para comprender los diferentes estilos, tomo a la moda como un factor para su creación. Sin embargo, aquí no entiendo la moda sólo como las tendencias repetitivas y vigentes en el vestir, accesorios y estilos de vida en un momento dado, sino también como una continuidad de tendencias que en un momento determinado, dejaron huella. Por ejemplo, está el caso de las "Lolitas" cuyos orígenes se dieron en Japón entre las jóvenes a finales de los noventa; este movimiento persiste aún como un estilo tanto de indumentaria, como de ser y de vida. En México tuvieron su impacto hace pocos años, aproximadamente a mediados del 2005 y, hoy son una colectividad dentro de la escena oscura, de manera que podemos decir que es un estilo que, a su vez, contiene varias tendencias como las "*gothic lolitas*" y las "*sweet lolitas*". Así pues, la moda reflejada en el vestir, en el peinado, en los géneros musicales que se escuchan, la literatura, son elemento, que el dan contenido a las comunidades de estilo y, en este caso, a la escena oscura en general. Sin embargo, podemos decir que el elemento de distinción más visible, es la vestimenta, como veremos adelante.

Para poner en circulación todas estas mercancías, existen diversos puntos de venta ya conocidos por los que son parte de la escena oscura; van desde las boutiques especializadas como la "*Horror Boutique"*, "*Airean Store"*, "*Las Brujas Dark*", así como tiendas en la plaza comercial San Cosme y, en la plaza Revolución, en donde existen una gran variedad de tiendas dedicadas a estos productos. Algunas de ellas ubicadas en la avenida puente de Alvarado, en la colonia Buenavista, cerca del Tianguis Cultural El Chopo. Otro punto de comercialización son las pasarelas de ropa que organizan las principales marcas de vestuario y las cuales se llevan a cabo dentro de festivales como el *Military Fashion Show*, el *Antifashion*, el *Fashion Weekend Underground*, *Vampirexia*, así como en algunos conciertos. Aunque no es propiamente un punto de venta, las sesiones fotográficas también sirven para registrar y dar a conocer los diseños de reciente recreación o piezas únicas. En estas sesiones participan modelos *amateur*, fotógrafos profesionales, los diseñadores y sus asistentes. Por lo regular nadie recibe dinero a cambio. A las modelos se le paga con alguna prenda modelada durante la sesión; el fotógrafo pública las fotos en revistas especializadas y, el diseñador es reconocido. Los festivales y eventos masivos son, sin lugar a dudas, uno de los mejores puntos de difusión de la producción que rodea a la Escena Oscura. Todos ellos difunden tendencias, influyen en la forma de vestirse de los miembros y alimentan estilos en este movimiento.

Como decíamos arriba, los estilos de cada colectividad son los que los definen en relación con las otras dentro de la escena oscura y, generalmente, los elementos comunes y que los diferencian de las otras comunidades de estilo, se han mantenido hasta la actualidad, sin embargo; esto no quiere decir que no vayan incorporando otros elementos que, podría decirse, son propios de otras comunidades de estilo. De la misma manera, otros grupos, que paulatinamente se van organizado, se han ido incorporando a la Escena Oscura de la ciudad de México en los últimos años generando un estilo propio y consolidándose gradualmente. No sabría decir si permanecerán pero por el momento, son parte de la llamada Escena Oscura.

3.2.2 Las nuevas comunidades de estilo: ***Lolitas*** y los ***Steampunk***

Durante los últimos años, en la escena *underground* en la ciudad de México se ha visto un desarrollo y combinación de estilos que antes no estaban tan definidos; uno de esos estilos nuevos, como hemos dicho, fue el de las *lolitas y el cyber punk;* más recientemente se ha desarrollado el estilo *Steampunk*. De ellas hablaremos a continuación.

El *Steampunk* surge de un subgénero literario de la ciencia ficción, basado en un universo alternativo en el que la tecnología avanzó a lo largo de las líneas mecánicas y no de las digitales como lo conocemos hoy; se especula que este subgénero tuvo sus inicios en la década de los ochenta y está basado en las obras de H.G. Wells y Julio Verne. Derivada del *Steampunk*, se ha desarrollado una moda que se ha llamado *retro futurismo punk* el cuál toma elementos de la época victoriana y eduardiana aunque, con frecuencia, se incluyen también elementos de otras épocas y culturas como los vaqueros del Oeste salvaje y piratas de capa y espada. El *Steampunk,* como estilo *underground*, utiliza accesorios de modas pasadas y pone énfasis en detalles que remiten a un mundo mecánico, ya sea desde un reloj de bolsillo hasta un sofisticado traje con tubos, cables e iluminación dando la impresión de ser de cuerda o vapor. El *Steampunk*, ha influenciado diversos géneros en el mundo del arte, en la música; en la moda en el vestir inspira trajes habituales victorianos o el rococó. Dentro de este estilo existen varias tendencias, como el *Post-Apoc Steampunk*, el *Arabian Steampunk Coustume*, *steampunk Harley Quinn*, o trajes *steampunk* inspirados en la moda desde el *Lejano Oriente* y el uso de *Kimono* o el *Gentleman Steampunk*. También alrededor de este estilo se han organizado convenciones internacionales como el *Steamfest* 2013, realizado en *Salt Lake City, Utah*, en Estados Unidos. En el caso de la ciudad de México, se realizó un evento llamado "*Steampunk México*", organizado por Oblivión.[37] (Ver foto 41). En una entrevista, comentaba acerca de este estilo:

"...de hecho, actualmente estoy trabajando con chicos *Steampunk*, salió a colación que había *Steampunk* Lolita, y yo de ¡aah, yo no, ni sabía... pero ah!.. Pero bueno, me gustó la idea el concepto y en Estados Unidos ya lo están tomando mucho; de hecho es como el hermano menor del *cyber punk* por decirlo así, nada más que el *steam* es más eduardiano y todo, vapor y mecánica y todo eso, el *steam* es más futurista, pero son hermanitos, bueno eso dicen, y bueno ahorita estoy trabajando con *steampunk* y va a ver una exhibición en diciembre (…) a ver si gustan ir. Va a ser el 8 y 9 de diciembre (2012), ¡ay! no me acuerdo del lugar, este, no me acuerdo del lugar...estamos preparando, joyería, arte, porque también el *steampunk* es un mundo con su propia estética, con sus propias ideas y conceptos, y vamos a presentar lo que ha crecido aquí., El *steampunk* en México tiene apenas como dos años, ha crecido increíblemente y lo están haciendo muy bonito y, la verdad, hay mucho potencial; es que hay gente que le gustaba pero no sabía cómo se llamaba, se decía que era un género literario, pero ahorita ya hay arte, hay vestimenta, hay estética, hay un buen de cosas y ya apenas está creciendo ese mundo (...)

[37]Oblibion es una de las organizadoras de las comunidades lolitas en México; tiene alrededor de 23 años y vive con sus padres y dos hermano, su casa esta cerca del Ajusco, en la Delegación Miguel Hidalgo, al sur de la ciudad. México.

> (...)En Guadalajara se hizo uno (convención) que se llamaba "*Sueños de ebullición*" y aquí en DF estamos organizando la primera exposición. (…) Yo estoy encargada de joyería y vestuario, se llama el "*Foro Steampunk México*", los que lo están organizando, somos varios los que estamos atrás de esta organización. Los administradores son *Dorian Dupin* y yo, pero hay varios de ilustración, artes, estructuras, bastante amplio y muñecas; búscanos como Retro-futurismo punk México. (Entrevista con Oblivión, en la Horror Boutique, 15 de octubre, de 2012).

Otro evento que menciona Oblivión, *Sueños en ebullición* es una muestra colectiva de arte, el nombre que le dieron es *Sueños en ebullición: Retrospectiva desde un mundo*; éste es un evento que se realizó meses antes en la ciudad de Guadalajara, organizado por Jennifer Denisse, Jacobo Berumen (Lyria), representantes del colectivo *La Casa de Vapor*. La exposición tuvo como fin promover la Ciencia Ficción como medida Artística, más allá de la ilustración, el cine y la novela. Se tomó el tema del *Steampunk* y Neo-*Victoriano* ya que posee muchos elementos atractivos y estéticos. Oblivión, abunda sobre este estilo, de forma más clara:

> "...Empezó como un subgénero literario nacido dentro de la ciencia ficción y la ficción especulativa, la fantasía, historia alterna y horror, que se ha vuelto una tendencia estética en nuestro país y se está conformando y desarrollando en todas las artes, buscando su identidad y su ideología como movimiento, así como en todo el mundo, donde se está poniendo o sigue de moda (…) Es un retro-futurismo que se desenvuelve en una ambientación donde la tecnología, ficticia, anacrónica o futurista, a vapor sigue siendo la predominante, más no determinante, y sin olvidar también la energía eléctrica; y, por normalidad está asentada en la estética, moral y usos de Inglaterra durante la Época victoriana o en el Salvaje Oeste de los Estados Unidos de América. Dicha tecnología suele incluir barcos voladores o *airships*, dirigibles o *zeppelins*, computadoras análogas y máquinas analíticas (…) Es la comunidad de México interesada en aprender, desarrollar y compartir el *Steampunk* (SP) desde nuestra perspectiva como país, y con la interacción con otros miembros extranjeros y comunidades extranjeras e internacionales. Empezamos con este Foro en el 2010, y en las Redes Sociales; actualmente tenemos un grupo en Facebook, empezamos el canal de *Youtube* y participamos, en conjunto con otras comunidades importantes, como Steampunk-Latinoamérica y en el mundo, como con SP *Spain*, SP Chile, SP Argentina y Brasil (…) Debatimos sobre conceptos y, a veces, por la pasión que tenemos por estos temas, es de forma acalorada, pero si hay alguna ofensa, estamos dispuestos a ofrecer y aceptar disculpas. Tratamos temas de actualidad, damos a conocer noticias. Presentamos nuestros artilugios, *WIP*s (*Works in Progress*) y tutoriales, nos ayudamos con *tips* en materiales y técnicas. Escribimos historias entrelazadas con nuestros personajes. Compartimos videos, música, juegos e información. Nos educamos entre todos, sin que nadie aquí valga más que otro, profesional o no, nuevo o con más tiempo, y puede expresarse libremente en tanto sustente sus argumentos. A la fecha sumamos 500 miembros que demuestran la gran actividad que tenemos y seguimos creciendo..."

Oblibion es también miembro de otra comunidad relativamente nueva en la Escena Oscura: *las lolitas*.

Estos grupos aparecieron en México hace aproximadamente 10 años, claramente influenciadas por los grupos que nacieron en Japón, principalmente entre jóvenes de clase media, quienes se dice, es un movimiento que nace para proclamar su libertad de expresión y en contra de las imposiciones de una rigidez en sus roles tradicionales. Se reunían, y lo siguen haciendo, en un lugar llamado puente *Harajuku*, sitio de reunión de diferentes estilos japoneses. Oblibion, iniciadora también de la comunidad de "lolitas" en México, comentaba a este respecto:

> "(…) mi nombres es Fátima y mi nick es Oblivión que significa "olvido" en latín, y a mí me gusta mucho lo que es la tendencia "lolita" (…) "lolita" en sí nació en Japón, más o menos en los años ochenta, noventa, eh, en sí, todo empezó por que en Japón la mujer está destinada a crecer, se hace madre, atiende a la familia y ya sabes ¿no?, el típico círculo, y entonces hubo un grupo de mujeres que dijo: ¡yo no quiero hacer eso!, ¡yo quiero innovar!, ¡quiero quedarme en mi etapa adolescente-niña!, por decirlo de alguna manera, pero ¡también quiero ser femenina y verme bella!; entonces, nadie sabe quién inventó el término, quién inventó el estilo, pero se empezaron a retomar vestimentas rococó meramente, un poco de eduardiano y victoriano y fue lo que empezó a dar los inicios de" lolita", que actualmente tiene como más diez años que existe, pero aquí en México, apenas hizo el "boom" y ya ahorita aparecen muñecas de pastel por todos lados, pero cuando inició, obviamente no era así (...) yo fui de las que empezaron(...)." (Entrevista con Oblibión, en la Horror Boutique, 15 de octubre de 2012).

En México, siguiendo el estilo japonés, las lolitas buscaron reunirse en el Parque Hundido y les decían "las *Harayuku"*. *Harayuku*, es un puente que está en Japón en donde, decía Oblibión, se reúne "toda la escena under o toda la escena de moda *Harayuku"*, están ahí *Lolitas, Visual Key Decora*, *Cosplay,* A decir de Oblibión, se reúnen "todas las subculturas que haya ahí se juntan en ese puente y es un gran atractivo turísticos y se juntan los fotógrafos y, ¡que es ese bicho raro! (…)" Las reuniones que tenían las *lolitas* en México, por ese antecedente, también se llamaban *Harayuku*:

> "...Porque era como el *Harayuku* mexicano que todos los que es gustaba el "Visual Key"," el Gótico, se reunían en el parque hundido, hacíamos *picnic,* juegos, ahora sí que charlar con viejos conocidos, "los Visual" hacían así como su mercado intercambiaban cosas música, igual iban a ver a sus amigos así de todo. Actualmente ya las chicas hacen sus fiestas de té, porque la fiesta de té era una costumbre muy antigua; simplemente conocer gente nueva y organizaban fiestas de té y, sí hay té, pasteles; el chiste es que conviva con las demás lolitas, las nuevas, las viejas, cada quién hace su propio rollo, pero antes si había *Harayuku.* [Sin embargo,] debido a que los policías del parque se sacaban de onda y decían que había mucha niña y hacían ruido y las organizadoras tienen una vida y pues ya aquí se termina *Harayuku* cada quien haga lo que quiera..." (Oblibión).[38]

Como vemos, la introducción de un estilo, incorpora inicialmente elementos que le dan contenido en sus lugares de origen, como en este caso fue el símbolo del puente *Harajuku* significándolo a su manera en un Parque citadino uniéndolo a otros como reuniones para "tomar el té" aunque también, poco a poco, van cambiándolos y adecuándose a las circunstancias e, incluso, sobreviviendo a ellas. (Ver foto 42). A este respecto, Oblibión señala:

> "…en Japón, como su estética sale a relucir mucho, pues lo agarraron y empezaron también a surgir tendencias "eduardianas", "victorianas", por la elegancia, por el estilo único, lo delicado, el ser único, y empezaron a salir más estilos de "lolitas(…) Los más conocidos, cuando yo empecé, era el "gothic", obviamente el negro; el "*Sweet*", que era súper rosadito, vez así "el pastel andando", digo "*la chica rosita";* el "*classics*" que eran colores sobrios, en tonos pastel, ese de hecho es más estilo victoriano y eduardiano; qué más eh, el *punk*, de hecho había "punk lolitas", obviamente era indumentaria punk, pero más "*tiernosa*", por decirlo así; eh, el "country", que era así con sus sobreritos de paja, sus pastelitos, así, sus fresas, así como si fueran de picnic; eh "Gime princesa", gime es princesa en Japonés y era así como princesas rococó; y así, con vestidos con mil y un volantes, mil y un moños, pero "se sentían princesas las niñas". Mmm, actualmente ya se distorsiono mucho "*el lolita*", como todo, pasa, y sacaron nuevos estilos y bueno mil y un cosas (…)".

Actualmente, las *lolitas*, con una poco más de antigüedad, y los *steampunks*, han pasado a formar parte de ese movimiento mayor que los cobija, la Escena Oscura. Al igual que el resto de las comunidades de estilo, son partícipes de los festivales, eventos y conciertos más importantes que organizan los principales colectivos culturales, nutriéndolos de variadas maneras; a la par que algunos, sobre todo los más recientes como los que mencionamos anteriormente, sostienen sus propios eventos y fiestas. En este caso, esto es comprensible, si consideramos que se están consolidando y extendiendo sus miembros. (Ver foto 43).

---

[38]Esta entrevista fue realizada en la tienda de ropa gótica, de Oscar Maya, la Horror Boutique, ubicada en la calle Guatemala 2, 4to piso, Centro Histórico; ahí llegó ella a comprar algunos productos para el evento *steampunk* que estaba organizando para el 7 de diciembre de 2012. Quería ir comprando algunas prendas.

Daniel Drack, director de la Orden del Cister A.C., sostiene que se debe reflexionar sobre la posición de los nuevos estilos dentro del movimiento *underground* y de qué manera ayudan a su crecimiento o a su desarrollo o incluso de que manera lo perjudican; es claro, decía, que a algunos les gusta por la música, a otros por su ideología, a otros por el arte, a otros porque les gusta vestirse así; no obstante, "con ello, la Escena Oscura Mexicana comenzaría a ser catalogada como un movimiento cultural contemporáneo".

Para terminar este apartado, habría que apuntar que la trayectoria de más de 20 años que tiene la Escena Oscura Mexicana, ha permitido la consolidación de una estructura de colectivos como una forma de organización, de comunidades de estilo, de canales comercialización y producción, pero también de grupos considerados iniciadores, y que hoy, están cercanos o rebasan ya los 40 años. Es la llamada, por ellos mismo, *vieja guardia*; frente a estos, están los *nuevos en la escena*. Ellos, han ido forjando un estilo que han ido incorporando a su vida diaria a través de detalles, discursos, prácticas que los definen como parte de esta Escena.

La *vieja guardia,* formada por personas especialistas de este movimiento, conocen su historia, se ocupan de la gestión de sus asuntos culturales, tienen las relaciones con las promotoras musicales nacionales e internacionales, dictan tendencias de modas, promueven y organizan los eventos, Fiestas, Festivales, coordinan editoras de publicaciones como fanzines, revistas y libros, etcétera; en buena medida, definen los contenidos de esta expresión cultural. En este caso se encuentran los miembros fundadores del Real Under y del UTA. Son también líderes de formas organizativas colectivas para llevar a cabo sus proyectos creativos e innovadores de manera multidisciplinaria y autogestiva, participan activamente en todos los eventos de diferentes maneras. Desarrollan su trabajo, como ellos mismos dicen, como placer, como juego, como algo lúdico; tienen la capacidad para trabajar en equipo, crear y proyectar. Impactan en el consumo y producción de estilos de vida. Se desenvuelven y comunican a través de redes sociales, trabajan con otros colectivos culturales y apuestan al ocio creativo de la vieja tradición del *punk* y su emblema: *¡hazlo tú mismo...o ¡hagámoslo nosotros mismos!*

Son individuos con una manera de pensar y de actuar innovadora, que proyectan hacia el futuro. Son personas altamente motivadas por estar y permanecer al frente y a la vanguardia en todo aquello que sea nuevo para el entorno de la Escena Oscura. Para ellos, ser parte del *underground*, de la Escena Oscura, se ha convertido en un estilo de vida; viven de ella, en ella y, en cierto modo, son ella.

Los *nuevos en la escena*, consumen y sustentan las propuestas de *la vieja guardia*. Esto no quiere decir que sean actores pasivos; al contrario, definen y redefinen las propuestas y prácticas de los otros en una diálogo constante; son impulsores de nuevos estilos como en el caso de las *lolitas* y *steampunk*. Es evidente que unos no pueden estar sin los otros.

Por otro lado, hemos visto que, desarrollar un estilo propio, que incluye vestuario, peinado, accesorios, etc., pone en juego diferentes cuestiones; por un lado, la generación de una estructura comercial compuesta de tiendas y lugares especializados para la venta de cada tipo de producto, de la constitución de un grupo local de creadores de los elementos que los identifican, de canales de información y comunicación personales, tanto locales como internacionales, de medios como internet, viajes personales a eventos realizados en otros países, etcétera, todo ello con el fin de mostrarse frente a los otros y de mostrarse ante sus propias comunidades. Es claro que, partir de la imagen, comunican un estilo y, a la vez que comunican su adscripción a una cultura que, cada vez, encuentra su lugar en el medio urbano. Pertenecer a una comunidad de estilo de la Escena Oscura implica en estos grupos, algo más que sólo el nivel declarativo; implica mostrarse, sin tapujos, ante el exterior a través de colores, texturas, peinados, vestido, accesorios, etcétera. Sin embargo, para varios de los miembros de estas comunidades de estilo, esta pertenencia no es sólo momentánea, limitada a las fiestas, eventos o festivales; se ha convertido en un estilo de vida; es decir, un estilo que se ha convertido en una forma de ser y de vivir de manera cotidiana determinada por la Escena Oscura.

3.3 Soy Totalmente *underground*: un estilo de vida.

Aquí busco documentar, de manera más clara, cómo ciertas prácticas y elementos que rodean la Escena Oscura por un lado, y los estilos de las comunidades por el otro, han sido incorporados a la vida diaria volviéndose un estilo de vida que va más allá de la ocasión. El concepto incorpora "lo que la gente hace y cómo lo hace" (Fernández, 1994:47) Los *estilos de vida* son guías, en ocasiones temporales, para que la gente pueda ubicar sus vidas. Son siempre de un grupo de personas, al cual se adscriben otras, con los mismos intereses, gustos y consumos, formas de ver y entender la vida, de pensar, de vivir y comportarse. Los estilos de vida tienen que ver con la forma de organizar la vida cotidiana, de incorporar ciertas prácticas y elementos.

La Escena Oscura, como ese espacio en donde se mueven propuestas, estilos, ideologías, discursos, entre otros, ha dado lugar a que sus miembros compartan un estilo de vida definido por su pertenencia a la comunidad de estilo en la que participan dentro de la escena Oscura. Uno de los elementos que, para varios de los miembros de la Escena Oscura, define este estilo de vida, es la creación constante de nuevas propuestas, trabaja en ello hasta ver el resultado, dedican sus rutinas diarias a ello, dedican su tiempo a participar en sus eventos, a escribir, a vivir con ello, como lo apunta Carlos Camaleón. El *underground* es "más que nada, una forma de vida":

> " (...) voy a citar a un *punk*, uno de los *punks* más destacados de la escena de México, que es, este, *Akness* y él dice: "*Consume lo que tu cerebro produce*", y nosotros consumimos lo que nuestro cerebro produce, no buscamos lo que nos vende la televisión o los medios masivos, o la sociedad, es gente que se separa un poco de lo social, en este sentido, y empieza a crear su propia sociedad; es un cosa completamente aparte, cada una de las escenas *underground* tiene sus propias características, el *punk* tiene sus características, el *dark* tiene sus características, los *rastafaris* tienen sus características, los *emos* tienen sus características; pero todos ellos salen de lo común, de lo estandarizado (...) Entonces, por mi parte, mi colaboración en la escena *underground* es producir arte, producir medios, producir expresión, producir foros; pero entonces son foros que no existen en el *meinstream*, no existen en la sociedad convencionalmente o una editorial en donde yo pudiera publicar mis libros como [yo]los publico, [si] no existe, la tengo que generar yo, entonces mucho del *underground* es autogestivo, es productor, y este establece sus propias reglas, te auto editas o te auto produces tus eventos. Por ejemplo, no hay un evento de vampiros donde yo pueda ir a escuchar conferencias, ver especialistas, ver a las bandas que te gustan, entonces yo lo hago, entonces eso es parte de un principio *punk*; o te gusta o no te gusta como lo hace la sociedad, haz lo tuyo, entonces es lo que hacíamos nosotros, crear nuestros propios clubes y así cada quién en distintos niveles, entonces sigue siendo el mismo principio y cada quién lo lleva por otro lado y sigue siendo *underground* (…)". (Carlos Camaleón, encargado de Under Editorial)

Las prácticas de las personas es otro de los aspectos que pasan formar parte de los estilos de vida; por ejemplo, intereses personales, la profesión que se ejerce o alguna actividad que se domine, entre otros, los guían a determinadas prácticas que se van convirtiendo en un estilo de vida. Carlos Camaleón, nos dice al respecto sobre sus inicios dentro del colectivo al que pertenece que nos muestra cómo ciertas aficiones y gustos, lo llevo a formar parte de la Escena Oscura y convertirla en el eje de su vida:

> "…Mi nombre es Carlos Camaleón y mi edad es 36 años y pues yo me clavé mucho a partir de vivencias personales, asistía al "Tianguis del Chopo", a leer, a oír música, más o menos por ahí del 96, y me empiezo a dedicar a producir eventos y a escribir y producir cosas para la escena a partir de 1998, exactamente del 21 de noviembre de 1998; lo hacemos como un proyecto de bar, funciona como bar al principio y, después decidimos hacer eventos en otros espacios más *amateur* y después profesional; ya [tengo] 14 años en este noviembre y me dedico a muchas cosas que tiene ver con la escena oscura... una cosa curiosa es que a veces te preguntan, ¡qué bueno que tú no lo haces!, mal planteado, ¿cómo te convertiste?, y no; esto es una cosa que tú llevas, aunque no fuera *dark*, estéticamente hablando siempre me gustaron estos temas, de la soledad la melancolía, la muerte, personajes literarios, cinematográficos, como el vampiro y algunas otras cosas, *zombies*, asesinos seriales, novelas de terror y todo lo relacionado, de hecho ahora soy el organizador del "Festival Vampírico de la ciudad de la Ciudad de México", y colaboro con la "Organización Espectral Almas perdidas", este año se llevará acabo en el "Salón Bombay", ahí, saliendo del metro Garibaldi, a ver si vas…".

Por otro lado, Román Sónico, habla del activismo que identificaba a la escena de la que forma parte, cito:

> "...En ese tiempo, éramos como "pro-activos", hacíamos nuestra música, nuestro rock, armábamos nuestros desmadres y todo eso, que después se fue convirtiendo en un estilo de vida para otras personas ¿no?, muchas personas con dinero retomaron esto para hacer antros como el Dada X, el UTA, el Under, los Bizarros, [Café Bizarro, sucursales de la colonia Roma y la Condesa], todas estas fiestas antes les llamábamos *underground* y eran cien por ciento clandestinas; donde yo las hacía había música, no se prohibía nada, obviamente todo esto tiene su parte bizarra, oscura, las madrizas, los encuentros de la banda, ya con los *punks*, con los *darks*, con el barrio ¿no?, y así formé gente y así sin sentirme un ícono; y es una trascendencia y una experiencia de vida, yo te lo cuento como experiencia de vida y pues bueno ahora lo puedo llamar una escuela de vida que no me esperaba de aprender o de involucrarme tanto, no, entonces, de repente, si después de 20-25 años me he topado a banda que dice: "no que tú sigues pintándote el pelo y nosotros ya no", o sea pues entonces fue sólo un estilo de moda, de música. Claro porque es una reacción, una actitud, también éramos activistas y nos íbamos a plantar a la Plaza de Toros, en contra de los toros [corridas de toros], o en la Embajada de Estados Unidos, cuando apoyaban leyes, que apoyaban a los gabachos, todavía la Ley 134, cuando les solicitaban derechos de educación y de salud a los migrantes en los Estados Unidos, pero había acá, desmadramos el primer *Mc´Donalds* de ahí de Insurgentes, cuando todavía existía, y decían que los punks hacen todo este pedo..." (Entrevista con Román Sónico, en el Tianguis de la Lagunilla, 21 de octubre de 2012).

Evidentemente, no todos los estilos de vida derivados de este Escena, incorporan los mismos elementos como el de los casos arriba mencionados: activismo, producción cultural, promoción, como elementos que guían la vida cotidiana. En otros casos, la incorporación de ciertas prácticas y elementos, es menos ambicioso pero igualmente contundente en la vida diaria para quien los experimenta. Para Oblibion, la incorporación de algunos elementos y prácticas que comparte con otros, las ha ido incorporando a su vida diaria bajo el estilo de *lolita:*

> (...) Yo soy *Lolita*, lo sigo siendo y a mi manera con mis bases primigenias. El *steampunk* me abrió un área increíble en creatividad artística y literaria, es un mundo enorme del que cada día descubro más, no me atrevo a decir soy *Steampunk*, porque me falta leer, y es muchísimo, y estudiar más a fondo, sin embargo en lo que llevo de *Lolita,* 7 años, se complementa de alguna manera, como ya lo había dicho, en lo estético y además de retomar algunas costumbres victorianas y, generalmente me gusta el saber del porqué de la hora del té, los *blommer*, los primeros inventos, los *petit*; es hermoso descubrir algo cada día. Tal vez siga sin expresar yo claramente mi sentir. Pero siempre he considerado súper importante el leer e informarse de qué caramba me estoy vistiendo y qué es lo que estoy expresando (…) Si hasta eso, las lolitas usamos mucha indumentaria antigua en el vestuario, por ejemplo el uso de los *blommer*, que son como unos vestiditos bombachitos, el pettit, que son muchas, capaz para darle volumen al vestido, ¿qué más? ... este... accesorios, *corsets*, últimamente se ha puesto de moda, los tricornios *bonnets*, el chiquito así, más femenino, su *corsét*, los tocados de cabellos, a mí me encanta usar *Bonnet*, gorritos así cortitos, "*alice boes"* [moños de diversos tamaños], eso está más enfocado en "Alicia en el país de las Maravillas" (…) (Entrevista con Oblibión, octubre de 2012).

Igualmente, participa en reunión para tomar el té con otros miembros de esta comunidad y ha incorporado en su vestuario diario elementos de este estilo. Oblibion, comentaba que a sus 19 años, cuando comenzó a vestirse de *Lolita*, sus padres no estaban de acuerdo con verla con "vestidos de niñita" pero "yo me sentía bien, me encantaba, me sentía linda"; para ella, este no es un disfraz, sino una manera de vivir "yo no quiero vestirme igual que todos; estoy expresando lo que me gusta (…)". En otros casos, este estilo de vida se ha llevado a los miembros de la familia, ya sea porque al casarse, las parejas simpatizan y se adscriben a un estilo determinado, o porque son parejas que se han encontrado en el medio, y comparten el mismo estilo de vida. (Ver foto 44 y 45).

Akness, ex vocalista de la banda de *punk* "Masacre 68", quien tiene una tienda de ropa que se llama *Por los Viejos Tiempos*, ubicada en la avenida Insurgentes sur cerca del Real Under, comentaba que, si bien, esto no es una moda, es un estilo que, por diversas razones, se adopta, como en su caso, su lado oscuro, violento, pero que pudo ser canalizado a través de sus actuaciones, lograr que la gente sea contagiada por su música y el por su público. Su vida ha estado influenciada por estos estilos, aunque con su propio estilo de vida: no drogas, perforaciones, etc.

En este sentido, la comunidad de estilo es un conjunto de personas que comparten un tipo de vestuario, un discurso común de origen, puntos de reunión, relaciones dentro y hacia afuera de estas comunidades pero también da lugar a un estilo de vida que tiene elementos en común, en primera instancia con su comunidad de estilo, y en segunda con la Escena Oscura. En este sentido, podemos decir que la Escena Oscura en la ciudad de México se ha convertido en algo más que la suma de individualidades o de comunidades de estilo para crear un estilo de vida.

Ilustraciones del capítulo 3.

Foto 24. *Flyer* del Viva Glam XI. **Foto**. Archivo Personal.

Foto 25: Edificio abandonado sobre la Ave. Reforma. **Foto**: Archivo personal

Foto 26: Asistente al Viva Glam XI. **Foto**: Omar Montaño. 20102.

Foto 27: *Staff* del colectivo Real Under, en el Viva Glam XI. **Foto**. Archivo Personal.

Foto 28. Black Markett. **Foto**. Archivo Personal.

Foto 29. Ex Hacienda San Antonio Acolman, locación del Viva Glam XII. Ubicada en el Estado de México. **Foto**. Archivo Personal.

Foto 30. **Sala 1.** ***Vimania.*** Patio central de la ex hacienda de San Antonio en Acolman, Estado de México, escenario del Viva Glam Fest 2013. **Foto**. Archivo Personal.

Foto 31. Sala 2**.**Villa Diodatti.Gothic Room. **Foto**. Archivo Personal.

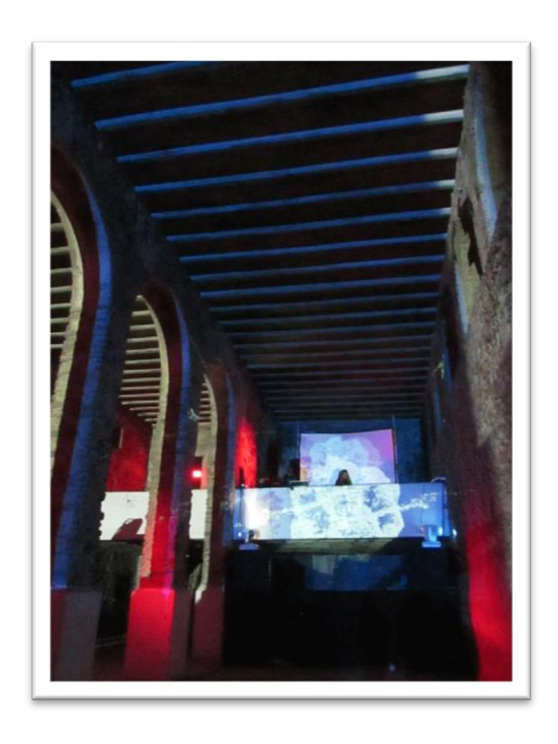

Foto 32. Sala 3.*Oxford Street.* **Foto***:* Archivo personal.

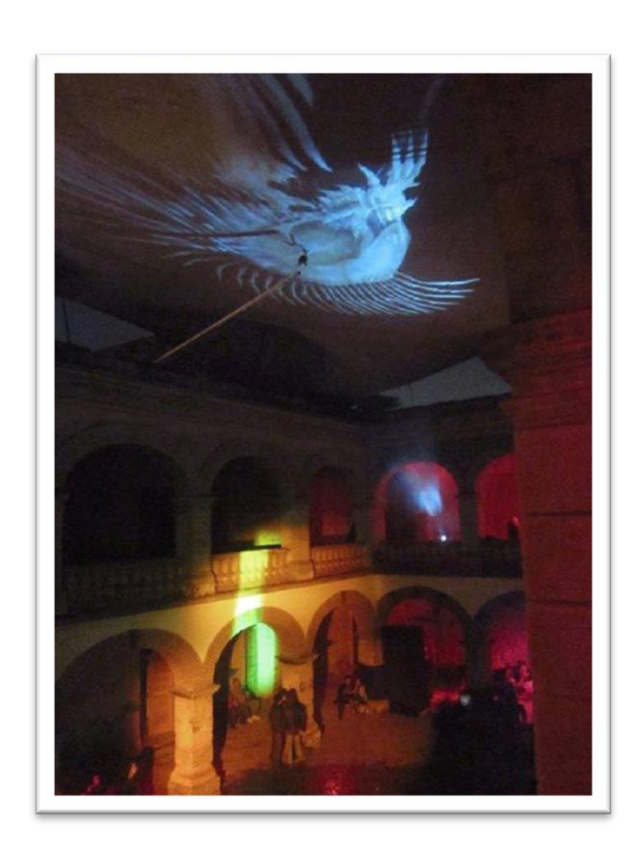

Foto 33: Proyección de Visuales por Airean Producciones. **Foto**. Archivo Personal.

Foto 34. Asistentes al Viva Glam. **Foto**. Archivo Personal.

Foto 35. Concierto de The Adicts, en el Viva Glam XII. Foto. Archivo Personal.

Foto 36. Altar de Muertos, en el Baile de Máscaras 2012. Foto. Archivo Personal.

Foto 37: Concurso de disfraces en el Baile de Máscaras 2013. Foto. Archivo Personal

Foto 38: Sesión profesional de fotografía a los asistentes al Baile de Máscaras. Caracterizados de vampiros, al estilo de la película *Van Helsing.*

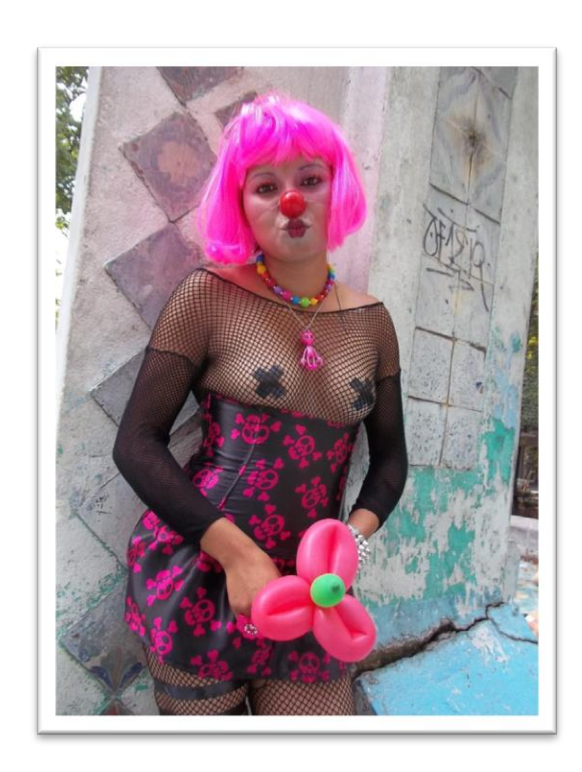

Foto 39: Asistente al la Gran Kermesse Subterránea. Foto. Archivo Personal.

Foto 40. Carlos Camaleón y su *stand* de editoriales independientes en el Festival Vampírico. Foto: Archivo personal.

Foto 41: Cartel de Festival Steampunk México. Archivo Personal.

Foto 42: *Steam Lolita* en el Foro *Steampunk* México, 2012. **Foto**: Archivo: Foro *Steampunk* México (FSPM).

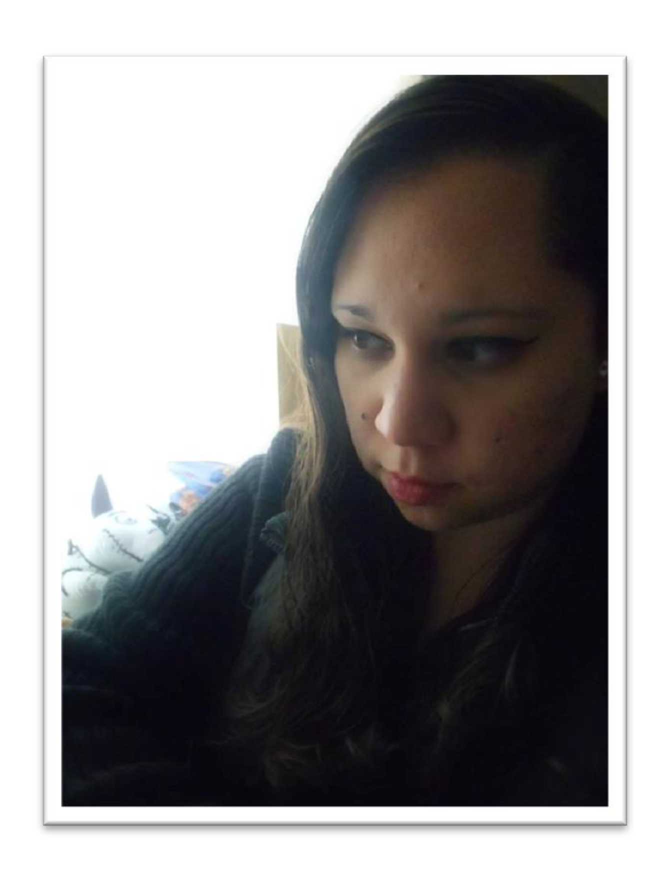

Foto 43: Oblibion. Archivo personal.

Foto 44. Cartel de pláticas informativas sobre Lolitas en Latinoamérica.

Foto 45. Lolitas en el Parque Hundido, El Harajuku mexicano. **Foto**:Archivo Oblibión.

CONCLUSIONES GENERALES.

El movimiento oscuro en la ciudad de México surgió en los años ochenta como una serie de expresiones artísticas (teatro, performance, poesía, literatura, fotografía, etc.); tuvo su desarrollo como manifestación contra-cultural a lo largo de la década de los noventas, en esos mismos años se formaron colectivos culturales y asociaciones civiles y; en la última década finalmente se consolidó como un movimiento cultural contemporáneo. Si bien, contiene tintes políticos, su mayor definición está dada por sus expresiones culturales como hemos visto a lo largo de trabajo.

Haber dejado a un lado categorías usuales en el estudio de estos grupos como tribus urbanas, (sub)culturas juveniles y conceptos como contracultura, culturas subalternas, desde las cuales han sido abordadas las colectividades pertenecientes a la escena oscura, desde mi punto de vista, me permitió ver de forma amplia un movimiento altamente complejo y diverso en sus prácticas y percepciones sobre la vida, sin limitarme a la edad, aspecto, expresiones artísticas, etc.

Los principales hallazgos en esta investigación no sólo fueron la visibilización dentro de los estudios antropológicos de este movimiento y la trayectoria que ha seguido en la ciudad de México, en los últimos treinta años; sino también, considero, haberlo visto en su heterogeneidad interna y en la complejidad de sus propuestas así como la confluencia de actores sociales de distinta índole (promotores, productores, seguidores, organizadores, participantes activos) que, en un diálogo constante, se retroalimentan y alimentan este movimiento cultural.

Fue interesante encontrar las figuras organizativas que predominan en la Escena Oscura, las que tomando como fundamento ideológico y político el anarquismo, la autogestión y autofinanciamiento, se han organizado básicamente como colectivos culturales que, con sus altibajos, se articulan con otros colectivos y organizaciones en un plano horizontal. El colectivo es el espacio de las propuestas culturales principalmente; sin embargo, en el plano horizontal, como hemos visto, también incorpora grupos con un tinte diferente como las JAR.

Algunos grupos, pasaron por un proceso de "profesionalización" de sus actividades y se constituyeron como asociaciones civiles, como en el caso de la Orden del Cister; mientras que otros, se han mantenido en el ámbito de la autogestión y autofinanciamiento. Cada colectividad cuenta con una red de contactos y se mantienen activos en las distintas redes sociales actuales (*Facebook, Tweeter, Instagram*, etc.), en su mayoría informales, que les permite una mayor facilidad de cooperación. En el área metropolitana de la ciudad de México existen alrededor de cien colectivos culturales pertenecientes al movimiento oscuro, mismos que se han diversificado y profesionalizado. Fue interesante observar que los colectivos culturales están formados por pequeñas células activas, de entre tres y siete personas, quienes toman las decisiones tanto para el rumbo de los colectivos como para la realización de actividades. Las rivalidades o diferencias no son desconocidas en estos colectivos pues algunos han resultado del rompimiento y fracturas de otros.

Una de las cuestiones que destacaron es que parece perfilarse una tendencia impulsada por las organizaciones (como en el caso de la Orden del Cister A.C.) que han establecido vínculos con instituciones gubernamentales como la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal (GDF), autoridades delegacionales, así como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través de becas para Jóvenes Creadores las cuales son promovidas por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Estos recursos son utilizados para el desarrollo de sus actividades culturales como el "Mural de la Escena Oscura" el "Festival Octubre Negro", organizado por la Orden del Cister A.C. Esta tendencia, parece encaminarse a representar la parte más *light*, por llamarle de alguna manera, de Escena Oscura Mexicana.

Fue interesante notar que las propuestas culturales de estos colectivos dentro de la Escena Oscura esta dirigidas a un sector de la población mayoritariamente de jóvenes aún cuando la mayoría de estos de los que proponen y promueven ya no lo son tanto; pues, los de la *vieja guardia*, sobre todo, ya rondan la segunda mitad de los 30's.

En otro nivel, el acercamiento a las diferentes colectividades que se agrupan bajo el gran paraguas de la Escena Oscura, a partir del término de *comunidades de estilo* me mostró las distintas particularidades de cada una, englobadas en estilos expresados por el vestuario, los accesorios que, a su vez, los diferencia al interior de la Escena Oscura. Podemos decir que la Escena Oscura en México está conformada por una diversidad de comunidades con expresiones propias.

Hay, sin embargo, un elemento que recorre estas colectividades que son los géneros musicales; estos incorporan una amplia propuesta como el punk, *el rock gótico* y el *dark wave*. Las comunidades de estilo, pueden ser pensada como un conjunto de minorías activas de las que ninguna aspira a transformase en mayoría, aunque si con un interés claro de desarrollar y perfeccionar el estilo propio.

La utilización de la categoría comunidad de estilo y estilo de vida, en el análisis de colectividades en contextos urbanos metropolitanos, nos permite un acercamiento a los nuevos estilos de vida y desde luego a las nuevas subjetividades. Con base en los objetivos planteados para este trabajo, puedo afirmar que las bases que sustentan este movimiento cultural y urbano, son los colectivos culturales, las promotoras, distribuidoras, asociaciones civiles, entre otras formas de organización emergente. Mismas que se desarrollan dentro de la escena musical alternativa en sus diversos géneros y sus diversas tendencias en el diseño de vestuario, la creación literaria y la apertura de espacios para el desarrollo de actividades.

Un elemento importante es la configuración de las relaciones construidas dentro de los colectivos de la escena oscura, la cual se da a partir de vínculos cercanos de amistad, compañerismo, pertenencia común a un espacio simbólico y de convivencia que les confiere cierta cohesión con "la otredad", intensificando las experiencias compartidas, el apoyo emotivos, aspectos que los determinan desde sus propias lógicas de acción y capacidad de agencia.

Así mismo, observé que a diferencia de otras expresiones culturales, las personas que adoptan elementos de la escena oscura como su estilo de vida, no lo hacen por "la moda"; una moda no dura diez años o más; en este sentido la indumentaria es utilizada como distintivo de adscripción a alguna comunidad de estilo.

La "*facha*", es decir, el aspecto exterior: el vestuario, adornos y las formas de portarlos, conforman una expresión visible, a partir del cual se conforman elementos de identificación. El cambio de *look,* con respecto a las generaciones anteriores fue lo más notable, pues en sus inicios el vestuario era sencillo, básicamente de terciopelo negro, mientras que en la actualidad la extravagancia ha llegado a dominar a algunos seguidores. Aunque el estilo es importante como elemento de identificación, con el paso del tiempo puede, en algunos casos pasar a un segundo plano, es decir, no es necesario vestir de manera extravagante, para participar dentro de la escena.

A mi parecer, pude ofrecer al lector un panorama general de la trayectoria de la Escena Oscura Mexicana así como un acercamiento a sus principales propuestas orquestadas, principalmente a través de los eventos y fiestas organizadas por la coordinación de varios colectivos y productoras, promotoras, editoras, diseñadores, tiendas que, como una estructura, se mantiene y mantiene a la Escena Oscura.

Para terminar, me gustaría añadir que el analizar las distintas expresiones culturales de la Escena Oscura Mexicana; me permitió verla no como un brote espontáneo de un montón de muchachos creativos, sino colocar el análisis de estas organizaciones y asociaciones civiles en términos de una historia cultural de las expresiones urbanas en México. El movimiento oscuro en la ciudad de México, no es una expresión cultural homogénea, y al interior de los colectivos culturales existen diferentes tendencias y estilos que tienen que ver, como hemos visto con la música, el vestuario y el espacio público como punto de encuentro e interacción y de espacios de socialización y que han tomado, poco a poco y por asalto, el ámbito cultural de la ciudad de México.

Quedan preguntas en el tintero que me gustaría exponer aquí. ¿Cuál es el futuro de esta Escena frente a la gran diversidad de colectividades en su interior? ¿Cuáles son los elementos que la definirán? Estas no tienen respuesta, al menos no por mí. Las dejo aquí.

Anexo 1.- Breve cronología de los principales eventos de la escena oscura en la ciudad de México

Fecha	Evento	Colectivo que organiza	Lugar
28 de julio de 2012.	Viva Glam Fest.	Real Under.	Reforma 28, Col. Centro.
Noviembre de 2012.	Baile de Máscaras.	Real Under.	Reforma 28, Col. Centro.
6 de marzo de 2012	7 Aniversario del Real Under.	Real Under.	Monterrey 80 Col. Roma.
Septiembre de 2012.	Military Fashion Show.	La UTA	Donceles 56 y 58, Col. Centro.
28 de julio de 2012.	Capital del Mal: Show del Antifaz.	UTA.	Paranoid Visions. Querétaro 224, col. Roma.
Octubre de 2012.	14 Aniversario de la UTA.	UTA.	Donceles 56 y 58, Col. Centro.
21 de diciembre de 2013.	Fashion Weekend Underground.	UTA.	
Octubre de 2012.	Octubre Negro.	La Orden del Cister A.C.	Centro Cultural Futurama.
Enero de 2012.	Aniversario de la Orden del Cister A.C.	La Orden del Cister A.C.	
23 de enero de 2013.	Kermess Subterránea	El Real Under	Centro Cultural La Pirámide.
23 de febrero de 2013.	Carnaval Gótico	Club Terminal	
17 de Noviembre de 2012	Festival Vampírico	El Under Ediciones	Salón Bombay.
Mayo de 2012.	Festival de la Gente Loca	El Real Under	Monterrey 80
7 de Diciembre de2012.	Steampunk México Retrofutirismo	Steampunk México	
Agosto de 2008.	Vampirexia		Circo Volador
Agosto de 2012.	Festival Oscuro de la ciudad de México		Hotel Virreyes
9 Noviembre de 2012	Concierto de London After Midnight		Salón José Cuervo, Lago Andrómaco 17, en Polanco.
9 de noviembre de 2012	Infernalia	Mario Cruz	Carpa geodésica

Anexo 2.- Principales servicios, diseñadores de vestuarios, estilistas y boutiques dentro de la escena oscura en la ciudad de México.

Producción o servicio	Nombre	Estilo o tendencias	Creador, encargado o responsable.	Lugar
Artesanías en piel, metal y fantasía.	Zenén	Sado, fetish, Letaher, punk.	Sra. Maricela Salgado A.	Tianguis Cultural del Chopo local 133. Col Guerrero.
Diseños exclusivos underground	Necro Velvet	Gothic, electro, lolitas, con tres meses de anticipación.	Jenny	Sólo contacto.
Ropa Dark	Eretica	Dark, cosplayer.	Sergio Osorio	Tianguis Cultural del Chopo, Ecatepec y Coacalco.
Estética, Tatuajes y perforaciones	Bassó Salón	Underground, punk, gothic.	Damián Bassó	Guatemala 2, 3eer piso, centro histórico.
Diseño y confección de ropa	Gato en la Luna & Vissu Total	Alta costura, retro, fetish, dark, punk, disfraces.	Lilith	Guatemala 2, 3eer piso, centro histórico.
Diseño gráfico	Avagoth		Avagoth Legor Vanderwolf	Invocaciones en el UTA Bar, Donceles 56, centro histórico.
Arte Subterráneo	Legión	Dark, punk, gothic.	Daniel Drack	Sólo contacto.
DJ Profesional y Producción	Bad Seed	Underground	Lord Murphy	Subversive Nigth Club
Distribuidora de ropa y accesorios	Resistencia Alternativa	Ropa y accesorios alternativos y de diseño.		Sólo contacto.
Diseño de ropa underground	Horror Boutique	Ropa sobre diseño	Ariel y Oscar maya	Guatemala 2, 4to piso. Centro histórico.

Ropa y accesorios alternativos y dark	Morty Dark	Dark y gothic.	Mónica y Carlos	Bazar Zaragoza y Tianguis del Chopo y zona oscura del tianguis de San Juan, Texcoco.
Diseño de vestuario	Oscar Maya	Dark, gothic, medieval, fetish.	Oscar Maya	Tianguis del Chopo y Guatemala 2, 4to piso.
Gothic Shop	Pandemónium	Dark y gothic		Tianguis del Chopo y Center Plaza
Body Piercing y Tatuajes	Ruptura Dérmica antes Dermateck	Modificación personal	Lenin Preciado	Plaza San Cosme, ahora por en Coyoacán
Diseño de imagen	Alisson	Mesoterapia y diseño de imagen	Alisson Arenas	Chalco, Edo. México.

Anexos 3.- Grupos y proyectos del género alternativo gótico y dark en la ciudad de México.

Grupos	Organizaciones y colectivos	Medio, sitio y grupos por internet	Productores	Distribuidoras
Immun Coeli	Resistencia Subterránea	Carpe Noctem Radio UNAM 860 am	Texotli producciones	In memorian
Varsovia 54	Binaria	Gato Pardo ABC Radio 1280 A.M.	Psycho producciones	Pandemonium
El Clan	Organización Espectral ¿Almas perdidas?	Revista Sangre y Cenizas	The bat cave club	Resistencia alternativa
Melandrolia	La Orden del Cister	Revista Legión	Sombrero de media copa	La furia de las calles
Vía dolorosa	Pánico Escénico	Los Duendes de Eva- fanzine	Shamaín Producciones	
Las Gorgonas	Ángeles sin alas	Grimorio en Plenilunio. Fanzine	Soda producciones	
Fractalia		Non Amoris- revista	Aternix Producciones	
Evilmoon Project	Non Amoris nueva Atlántida	Sonitus NOtis- webzine	Visual Matsuri	
Erszebth	La música de los vampiros	Gothic Funeral- webzine	Zmeu	
Veneno para las Hadas	Goliardos	Góticos MX. Webzine	Dunkel Delful	
Valeria	La UTA	Años de nostalgia-webzine	Dark souls	
Maldoror		Thanatopia – fanzine	Skeletal Family	
Anabantha		Dark Camalots- webzine	Horror Zombies	
Excecor Vecordia		Memorias de Azael	Airean	
Whisper Og ghost		El rincón obscuro	Advanced Synergy Sequencing the underground	
S-glhuo		Revista Gótica	Abtrac Frecuency	
Triste Makrina		Revista Dark		
Queen of tears		El Under Ediciones		
Oblivion Requiem		Laboratorio Sonoro		

Anexo 4.- Directorio de creadores de la escena oscura mexicana

Directorio de fotógrafos

+ DANIEL DRACK en Facebook

+ TEMOC www.myspace.com/temoce

+ QUETZAL www.myspace.com/quetzal80

+ JAVIER ARMAS www.myspace.com/javieremotional

+ LOU www.myspace.com/fotografofamoso

Directorio de organizaciones de teatro y performance

+ ÁNGELES SIN ALAS. En Chalco www.myspace.com/angeles_sinalas

+ CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS. En México www.myspace.com/ciudaddelosninosperdidos

+ CLUB MONGOL www.myspace.com/theclubmongol

+ DRAMA SANGRE Y CENIZAS www.myspace.com/dramasangreycenizas

+ ECONI DANZA www.myspace.com/econiteatrodanza

+ EL FILO DE LA LUNA www.myspace.com/elfilodelaluna

+ESPINA TÓXICA www.myspace.com/espina_toxica

+ LA CUARTA PARED Compañía de teatro que consta de un taller de aprendizaje actoral

y montajes escénicos. www.myspace.com/cuartaparedmx

+ LIEBE UN TOD (Amor y Muerte.) www.myspace.com/liebeundtod http://lieneundtod.hi5.com

+ NACIONES GÓTICAS www.myspace.com/naciones_goticas

+ ORGANIZACIÓN ESPECTRAL ¿ALMAS PERDIDAS?

Nacidos en 1994, Almas Perdidas han montado diversas obras teatrales, cuadros y performance así como ha realizado más de veinte eventos en Dada X, Real Under, Alicia, etc. Creadores del fanzine Grimorio en Plenilunio y cuentan entre sus actores con los djs Voodoo Girl y Donie Darko. www.myspace.com/almasperdidas

+ ROSAS Y ESPINAS www.myspace.com/rosasyespinasac

+ TEATRO PAMPLINAS www.myspace.com/pamplinasparalelas

Directorio de lugares

+ CAFE BIZARRO COYOACAN Cuauhtémoc No 168 A Col del Carmen Coyoacán

+ CAFE BIZARRO ROMA Yucatán No 10 Col Roma 5264-3411

+ CIRCO VOLADOR Calzada La Viga No 146 Col Jamaica. Metro La Viga

www.myspace.com/circovoladoroficial

+ DADA X Bolívar No 31 segundo piso Col Centro

www.myspace.com/dadax

+ EL ALICIA Av. Cuauhtémoc 91-A, Col Roma. www.myspace.com/foroalicia

+ EL CLANDESTINO Av. Central No. 322 a 3 calles del Metro Río de los Remedios Ecatepec, Edo. De México

+ EL REAL UNDER Calle Monterrey No 80 Col Roma Metro Insurgentes, metrobus Durango

+ ESCARABAJO BLANCO CAFÉ Morelia No 97 Col Roma cerca de metro Cuauhtémoc

Entre Álvaro Obregón y Ave. Cuauhtémoc www.myspace.com/escarabajoblanco_cafe

+ SAMADHI Eje 4 Sur Xola, casi esquina Tajín, local 1, Col. Narvarte. Cd. de México a 3 cuadras después del metro Etiopia www.myspace.com/samadhimusik

Directorio de maquillistas y vestuario

+ BRUJAS DARK Ribera de San Cosme No 28 a dos calles del metro Revolución. Plaza de San Cosme.

+ DHAMPIR Sábados en el Tianguis del Chopo 1er bodega Aldama 177 México DF

dhampir@dhampir.com.mx y www.dhampir.com.mx

+ DR. FRANKENSTEIN

Ropa, corséts y accesorios en México con distribución nacional, para personas afines a la estética *gótica, death rocker, punk, rockabilly*, *psychobilly*. Ubicados en Plaza Revolución, locales 85-86. A un costado de m. Revolución. www.myspace.com/drfrankenstein_mx doctor.frankenstein@hotmail.com

+ ERAEVIL Sucursal: Calle Regina No. 126 Local F, esquina correo mayor, Col. Centro

www.eraevil.com contacto@eraevil.com

+ ERETICA Ave. Morelos 51-B Oriente Col San Cristóbal Centro, Estado de México

www.ereticaropadark.com

+ GOTHIC METAL Madero 34 despacho 201, Colonia Centro.

+ HEXE Puerto Márquez 155 Casas Alemán, Del. Gustavo A. Madero

+ LUNA MOTH Madero 34 despacho 201, Colonia Centro mothcadaver@gmail.com

+ MORTHY DARK Bazar la bodega Chopo, Aldama y Camelia Sábado de 10:00 a 17:00 hrs. Tel: 5745-4520 Atención con Mónica o Carlos.

+ NOSFERATU EVOLUTION Tianguis del Chopo 2da Bodega Aldama esquina con Camelia giosfeatu@hotmail.com

+ NOSFERATU RESURRECTION Tianguis del Chopo, 2da bodega, Sábados de 10:00 a 16:30 hrs.

+ OSCAR MAYA Guatemala No 2 4to piso esquina Brasil, Centro Histórico y segunda bodega del Tianguis Cultural del Chopo.

+ ZEDKIEL Maquillista y caracterizadora. www.myspace.com/zedkiel

+ LA TIENDITA DE LOS HORRORES. Ropa dark, gótico, cyber, industrial, cds, DVD, parches, playeras, gabardinas, lencería, sudaderas, etc. películas de horror, ciencia ficción y serie b.

Directorio de publicaciones

+ REVISTA DARK Es una publicación de circulación nacional dirigida a la escena oscura y para las personas que sienten afinidad con el movimiento oscuro. revista_dark@yahoo.com

+ EDITORIAL MAGON www.myspace.com/editorialmagon

+ EDITORIAL SANGRE Y CENIZAS Después de siete años de continuidad de la revista Sangre y Cenizas, ahora se transforma en editorial de libros con el mismo nombre. sangreycenizas@yahoo.com.mx

+ EL UNDER EDICIONES www.myspace.com/carloscamaleon

+ GOLIARDOS. Tianguis Cultural del Chopo. Puesto de "La Jornada".

+ GRIMORIO EN PLENILUNIO. Fanzine nacido en el 2004 creado por la organización ALMAS PERDIDAS, este fanzine se convirtió en una publicación virtual desde este año.

www.myspace.com/grimorioenplenilunio.

+ LEGION ARTE SUBTERRÁNEO. Revista editada por la Orden del Cister A.C.

+ LUNAS NEGRAS. Proyecto independiente y multidisciplinario en pro de la no violencia hacia las mujeres y hecho por mujeres profesionistas de la escena oscura. También cuentan con teatro, narraciones, jornadas, conferencias, música y campañas.

Directorio de radio

+ CARPE NOCTEM Jueves 23:00 hrs por el 96.1 FM Radio UNAM, www.carpenoctem.com.mx

+ EL ESPANTAPÁJAROS Conducen Daniel Drack y Jorge Barragán Lunes de 19:00 a 21:00 hrs www.lamobradio.com

www.myspace.com/rockconeccion

www.myspace.com/elespantapajarosmx

+ EX-PERIMENTO RADIO

Conducido y producido desde hace once años por Aldo Altamirano Aldana y Ruth Juárez Reboceño. Por radio UNAM 96.1 FM en la Cidad de México y desde hace 4 años se transmite simultáneamente a la ciudad de puebla en radio buap (96.9 fm).

www.myspace.com/experimentoradio

+ MICTLAN RADIO Subcultura Oscura, Jueves 20:00 hrs (en vivo), Repeticiones Martes 22:30 Hrs y Sábado 16:00 hrs. www.radioalternativo.com

+ LA NOCHE INFINITA Programa de Radio Conducido por Carlos Camaleón.

+ X-PRESION METAL Martes y Jueves 22:00 hrs. Transmitido por http://radio.oidossordos.net, a cargo de Mayra www.myspace.com/darkmay666

www.myspace.com/oidossordosradio

HEXXEN EL LIBRO NEGRO conducido por Clauzzen Hernández. Reactor 105 FM.

ANEXO 5.Breve cronología de momentos paradigmáticos y obras influyentes en el desarrollo movimiento gótico.

Año	Acontecimiento
1785	Se pública “120 días en Sodoma”, por el Márques de Sade.
1790	Anne Redcliffe, publica “Un romance siciliano”.
1791	Se publica la obra “Justine”, del Márques de Sade”.
1794	Se publica “Justin” del Marques de Sade.
1797	Es publicado “El Castillo de Otranto de Horace Walpole.
1800- 1840	Auge del Romanticismo.
1845	Edgar Allan Poe, publicó el poema que le haría célebre: "El cuervo".
1818	“Frankenstein” es publicado por Mary Shelley.
1840	Jóvenes rebeldes europeos comienzan a fumar el recién inventado “cigarrillo”, el tabaco en pipa, paso de moda.
1857	Boudeliere, publica “Les fleurs du mal” conocida como “Las flores del mal.
1884	Se publicó “Contra Natura”, obra decadentista de Joris Karl Huysmans
1897	Bram Stoker publica “Drácula”.
1890	Auge del Decadentismo, París se convirtió en el lugar y refugio de los decadentistas de todo el mundo. (período conocido como *fin de sièle- Fin de siglo)*.
1890	Ellis Hanson, publica “Decadencia y Catolicismo”.
1895	Brian Stableford, como autoridad decadente, escribió un artículo para la revista británica "*Bats and Red Velvet*" titulado "Novedades de la Fiesta Negra".
1911	Heinz Ewers escribe la novela “Mandragora”.

1913	Ewers, escribe "El estudiante de Praga-pacto con el Diablo".
1914	Se filma "The Avening Concience" (La Conciencia Vengadora), a cargo de D.W. Griffith.
1917	Theda Bara, interpreta a "Cleopatra", la primer mujer fatal en el cine. Interpreta a Salomé.
1920	Berlín, se convierte en la "Meca" del movimiento decadentista. A la par, en Alemania se creaban los filmes expresionistas góticos, antecedente del cine de terror.
1922	Max Scherck, interpreta a Nosferatu: el vampiro.
1922	"Vampire" es una novela publicada por Ewers.
1923	"El jorobado de Notre Dam" es interpretado en cine, por Ion Cloney.
1925	Se filma "El Fantasma de la ópera".
1927	Ion Cloney, se convierte en el primer vampiro de Hollywood
1930	Alemania se crea el "Schauerfilme" cine de miedo y terror".
1945	F.W. Murnau, director de Nosferatu, tras la Segunda Guerra Mundial, llega como exiliado a los Estados Unidos y filma "El Gabinete del Dr. Caligari".
1958	Se edita en E.U., la revista Famous Monster of Filmland.
1970	Se pública "Vampire lovers: in a Glass Darkly", una novela de erotismo lésbico, de Le Fanú Carmilla.
1970	Jess Franco, filma la versión española de "Drácula".
1972-1976	Se fila "El monje", dirigida por Matthew Gregory Lewis, y el guión es de Luis Buñuel y Jean Claude Carriere.
1976	Nils Stevenson, es representante del grupo inglés de punk, los Sex Pistols, en su gira "Anarchy in the U.K.".

1977	Período denominado como " la muerte del Punk", dando paso al "Post-Punk". Debido a que Stevenson dejo de producir a la banda de punk.
1978	Se convierte en representante de Siouxsie & the Banshees.
1979	Klaus Kinsky reinterpreta nuevamente a Nosferatu.
1980	En México, se crea el Tianguis Cultural del Chopo.
1982	En México, se lleva a cabo la primera fiesta underground de la ciudad, en la calle Transval, de la colonia Romero Rubio.
1988	Se publica la antología "Horror: 100 books" de John M. Ford.
1992	Francis Ford Coppola, hace una nueva adaptación de "Drácula".
1994	Se publica "Gothic Rock Black Book", por: Mick Mercer (periodista de rock), se convierte en el primer historiador de la escena *goth*.
1994	Primer boom, de la escena oscura en la ciudad de México, con la presentación de la banda angelina "London After Midnigth".
1995	14 de enero, inician las actividades en México de la Orden del Cister A.C.
1995	En México, se realiza la primera alianza de proyectos de música electrónica subterránea de la ciudad de México.
1990-1998	El libro "Gothic Society", es publicado por Jennie Gray.
1996	Surge Binaria, colectivo multidisciplinario de la escena dark, en México.
1996	Surge el grupo inglés de electro gótico "In the Nursey".
1996	En México se presenta "Love And Rockets", en el Cine Ópera" en la colonia San Rafael.
1998	12 de octubre. Se presenta "Bauhaus", en el Cine Ópera.

1999	Se publican "The Hex Files" publicación conocida como la "Enciclopedia de lo gótico.
1999	Se inician las actividades en el Club Dada X y al mismo tiempo, la apertura de la UTA de Donceles No. 80 y el Café Bizarro en Coyoacán.
1999	Se crea el Consejos General de Huelga y la Orden del Cister produce 4 programas para la Radio Okupa la KE-Huelga, dentro de la UNAM.
2000	Phillip Glass, Alan Parsons forman grupos de Death Rock, basado en las obras de Poe.
2001	Tony Lestat, funda la banda de punk-gothic "Wreckkage" y lanza "Song of terror" temas basados en la obra de Edgar Allan Poe.
2005	30 de noviembre. Se presenta en el Palacio de los Deportes de la ciudad de México, la banda de culto, dentro de la escena dark: Bauhuas.

Anexo 6. Directorio de lugares, bares y cafeterías.

- **La Carpa Geodésica**. Insurgentes Sur 2132. Colonia San Ángel.
- **El Circo Volador**. Calzada de la Viga, No. 146. Metro la Viga. Delegación Iztacalco.
- **Tianguis Cultural del Chopo.** Calle Luna, Colonia Guerrero. Delegación Cuauhtémoc.
- Rockotitlan
- **Hotel Virreyes.** Metro Salto del Agua. Delegación Cuauhtémoc.
- **Multiforo Alicia.** Avenida Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc.
- **VD-Mas.** Delegación Iztacalco.
- **La UTA** (tres lugares distintos) de Donceles, de la Roma y la de Cuernavaca.
- **El Real Under.** Calle Monterrey, No. 80. Col. Roma. Delegación Cuauhtémoc.
- **El Fuzz.** Bolívar, No. 44, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.
- **La Madre Diabla**. Avenida Reforma No. 113. Delegación Cuauhtémoc.
- **Artos Indios.** Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc.
- ***Master rock and beer.*** Avenida Viveros de la Hacienda. Col. Viveros del Valle. Tlalnepantla, Estado de México.
- **Plaza Revolución**. Avenida Puente de Alvarado. Col. San Rafael. Delegación Cuauhtémoc.
- **Rock Shop.** Avenida Insurgente, colonia Roma. Delegación Cuauhtémoc.
- **Dada X.** Avenida Cuauhtémoc. Col. Roma. Delegación Cuauhtémoc.
- **Colmillo Bar.** Versalles, No. 52. Col. Juárez.
- **Centro de Convenciones de Tlatelolco.** Calle Manuel González. Tlatelolco. Delegación Cuauhtémoc.
- **Café Bizarro**. Calle Yucatán, No. 10. Col. Roma. Delegación Cuauhtémoc.
- **Billar de Colima 55**.Calle Colima, No. 55. Col. Roma. Delegación Cuauhtémoc.
- **El Ático**. Avenida Puente de Alvarado. Col. Tabacalera, No. 26. Delegación Cuauhtémoc.
- **La Capilla Sadi Carnot.** Calle Sadi Carnot, No. 68. Col. San Rafael. Delegación Cuauhtémoc.

- **Bar *Grostesk.*** Héroes Ferrocarrileros, No. 18. Col. Guerrero. Delegación Cuauhtémoc.
- **Brujas *Dark***. Plaza San Cosme, local 136 y 137. Ave. Puente de Alvarado. Col. San Rafel. Delegación Cuauhtémoc.
- **Necrovisión.** Plaza Periocoapa, loca, e-06.
- **Club Necro.** Ave. Insurgentes Norte, No. 159. Col. Santa María la Rivera. Delegación Cuauhtémoc.
- **La Faena.** Calle Venustiano Carranza, No. 49. Col. Centro. Delegación Cuauhtémoc.
- **El Clandestino.** Avenida Central.
- **El Abundio. *Col. Guerrero.***
- **Stigia & Horror Boutique.** Calle Guatemala, No. 2, 4to piso. Col. Centro. Delegación Cuauhtémoc.
- **La Lagunilla.** Calle Comonfort. Col. Morelos. Delegación Cuauhtémoc.
- **Hard Rock Live.** Campos Elíseos 290. Entre Reforma y Alejandro Dumas, esquina con Paseo de la Reforma. Col. Polanco Chapultepec.
- **Auditorio Nacional.** Ave. Reforma. Col. Polanco Chapultepec.
- **Palacio de los Deportes.** Ciudad de Deportiva, Delegación Iztacalco.
- **Teatro Metropolitan**. Centro histórico. Delegación Cuauhtémoc.
- **Teatro Ángela Peralta.** Reforma y Campo Marte. Delegación Miguel Hidalgo.
- **Cine Ópera.** Colonia San Rafael. Delegación Cuauhtémoc.

Anexo 7. Primer Manifiesto del Movimiento Obscuro Mexicano.[39]

- Los obscuros somos la sublimación del caos de todas las épocas.
- Nuestro movimiento es amplio, sin límites, diverso y abierto a las nuevas ideas.
- Pertenecen a él, aquellos infectados, los enfermos de negro.
- Sean la autogestión y la interdependencia máximas de nuestra vida.
- Nuestras visiones estéticas del arte deben aspirar a convertirse en iconos de nuestro tiempo. En escena generamos rituales, jamás rutinas.
- Todo sonido que nos conmueve, todo baile que nos seduce, toda pluma que nos guía, toda estructura que nos subyuga, toda figura que nos provoca, toda imagen que nos cautiva, toda representación que nos sacude, y pieza del movimiento y nos pertenece.
- La convicción sin compromiso y construcción es falsa y absurda, por ende, la declara antema del movimiento.
- Que se le haga sentir a la sociedad un frío desdén y nuestra ausencia o que sea agobiada por el activismo y el reclamo. Los obscuros somos una llaga abierta. Quédense con la postura intermedia los tibios relegados y los de sangre ligera.
- Tras tres décadas de reunirnos, de búsqueda y de creación; hoy somos un movimiento que impele al arte, la cultura y la sociedad de la Ciudad De México hacia lo imposible, un futuro.

[39] Este manifiesto, fue propuesto por Daniel Drack, director de la Orden del Cister A.C.

BIBLIOGRAFÍA CITADA.

Agustín, José. (1996). La Contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas". Grijalbo, México.

Analco Martínez, Aida. (2002) "Desde abajo, ¡y a contracorriente! El fanzine y los imaginarios juveniles urbanos", ENAH, México DF., Pág. 311.

Arce Cortes Tania. (2007). "Reapropiación, auto-creación, y auto-significación de los territorios contrahegemónicos: una forma de sobrevivir a la Ciudad de México, 2007". Universidad Central de Venezuela. Pág. 22.

____________. (2007) "Luchando por una autenticidad a través del visu en la escena oscura mexicana. Revista Jóvenes, sobre estudios de juventud. No. 27. Enero- junio. México. pp. 95-110.

____________. (2008) "Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?". En revista Argentina de Sociología, Año 6, Núm. 11. Universidad Iberoamericana, México, D.F. pp.257-271.

Biagini Hugo E. (2008). "Diccionario del pensamiento alternativo." 1ra edición, Buenos Aires, Argentina. Biblios, 586p.

Bolaños Gordillo, Luis Fernando. (2011). "Los jóvenes góticos incipientes: entre la música alternativa y una percepción desolada de la existencia en revista Culturales". Vol. VII, núm. 13, enero-junio, pp. 85-114. Universidad Autónoma de Baja California Mexicali, México.

Bourdieu, Pierre, (2002). "La Juventud No es Más que una Palabra". En "*Sociología y Cultura*", ed. Grijalbo, México.

Bourdin, Alain. (2007) "La metrópoli de los individuos. Universidad Iberoamericana de Puebla, México, pág. 213.

Canclini García, Néstor. (Coord.) (2005). "La antropología urbana en México". CONACULTA/ FCE. 2005. 301p.

_______________. (2004) "Culturas juveniles en una época sin respuesta. En Jóvenes revista de Estudios Sobre Juventud No. 20, Edición 8. Instituto Mexicano de la Juventud. (IMJ), México, D.F. Pp. 43-53.

Chavero, Christian. (2001) "Quiénes son los góticos". Editorial "Sangre y Cenizas". Ciudad de México. Pág. 80.

Cohen, Albert. (1955)."Delinquent Boys". The culture of the Gang".

Cohen, Antony. (1989) [1955]. "Belonging: The experience of Culture". En *"Belonging identity and social organization in British rural cultures"*. Manchester University Press.

Córtez Cortez, Leira Giselle. (2009). El vestido gótico-dark en Xalapa. Tesis de de la facultad de Sociología. Universidad Veracruzana, pág. 125.

Di Marco, Augusto. (1994). Rock: Universo simbólico y fenómeno social. En "*La cultura de la noche"*. Margulis, Mario. Editorial ESPASA Hoy. Argentina, pág.30-49.

Downes, D. (1966). "*The Delinquent Solution*". London: Routledge and Kegan Paul.

Fadanelli, G. (2000). "Cultura subterránea", en Martínez Rentería, C., *Cultura Contracultura: diez años de contracultura en México*, México, Plaza Janés Crónica.

Feixa Pampols, Carles. (1988). "La tribu juvenil: una aproximación transcultural a la, juventud" Edizioni L´Ochhiello, Torino Guigno pág. 75.

_______________. (2000). "Los espacios y los tiempos de la culturas juveniles" en Aproximaciones a la diversidad juvenil, COLMEX. México, pp.45-60.

Fernández Santana, Jorge Oscar. (1994) "Estilos de vida e investigación sociológica". En Kaiero Uría, Andoni (Editor), *Valores y estilos de vida de nuestras sociedades en transformación*, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao.

Foote Whyte, William. (1971) [1943]. "La sociedad de las esquinas", México, Diana.

Garcés Montoya, Ángela. "De organizaciones a colectivos juveniles". Panorama de la participación política juvenil.

Gaytán Santiago, Pablo. (2008) "Territorialización y desterritorialización de los movimientos culturales metropolitanos (1994-2003)", tesis de maestría en Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño, uam-Azcapotzalco, México.

_______________. (2004), Directorio de espacios autogestivos, alternativos y comunitarios de cultura popular metropolitana, Museo Nacional de las Culturas. México. Populares/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.

González Martín. (1970. "Historia de la pintura universal". Editorial Gredos. Madrid, España. Pág.406.

Goffman, Ken. (2004). "La contracultura a través de los tiempos" de Abraham al *acid house.* Crónicas Anagrama. Barcelona España. Pág. 523.

Gómezjara, Francisco et al. (1987) "Las bandas en tiempo de crisis". México, Nueva Sociología.

HALL, Stuart y Jefferson, Tony. (1983). [1975, 1998] *"Resistance Through Rituals. Youth Subcultures in Post-War britain",* Londres, Routledge.

Hebdige, Dick. (1999) "*Subculture. The Meaning of Style*", Londres, Routledge.

Hernández Chelico, José. (2010). "Los reposteros de a pie" Asociación Nacional de Periodistas de Espectáculos y Cultura. (ANPEC).México, D.F. pág. 124.

Hernández Sánchez, Pablo. (2007). "Tribus urbanas: Nuevas identidades juveniles en México. En Jóvenes, revista de estudios sobre juventud. No. 27, enero- junio. Pp. 55-68

Hodkinson, Paul. (2002). "*Goth, Identity, Style and Subculture*". *BREG, Oxford, International Publishers.*

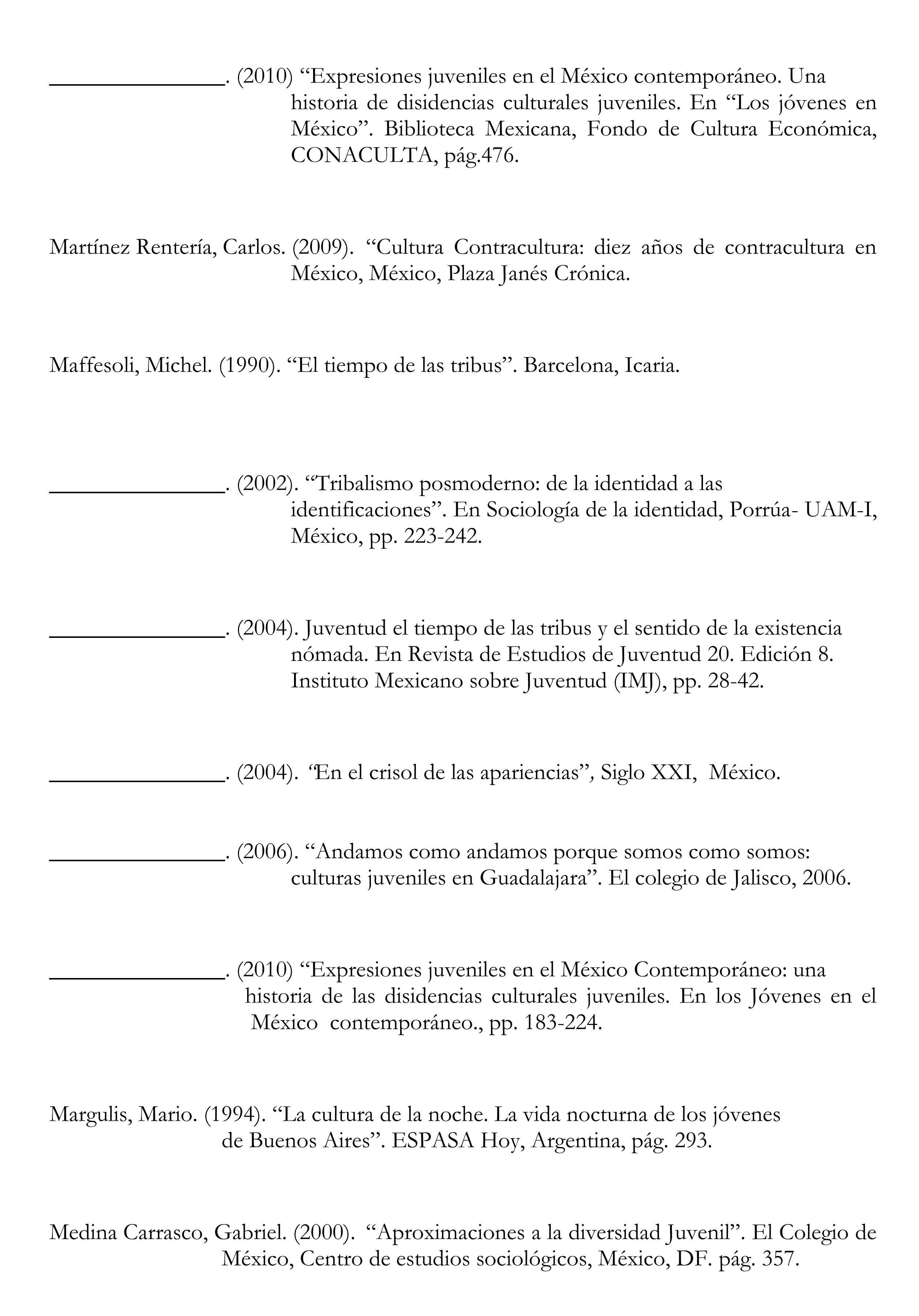
________________. (2004). "The Goth Scene and (Sub)cultural Substance", en: Bennett, Andy y Keith Kahn-Harris, After subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture, Londres, Palgrave Mc Millan.

Long, Norman. (2007). "Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor". CEISAS/Colegio de San Luis. Introducción, pp. 22-29, y cap. 9, Dinámicas de las interfaces de conocimiento.

Maffi, Mario. "La cultura underground" (1975). tomo II, Ediciones Anagrama, Barcelona, España, Pág. 419.

Marcial, Rogelio. (1997) "Desde la esquina se domina, grupos juveniles: identidad cultural y entorno urbano en la ciudad moderna, México, El Colegio de Jalisco.

________________. (2004) "El contexto de la manifestaciones juveniles: la cultura política y la tolerancia a debate". En Revista de Estudios sobre Juventud. No. 20, edición 8. Instituto Mexicano de la Juventud. México, D.F. pp. 91-113.

________. (2010) "Expresiones juveniles en el México contemporáneo. Una historia de disidencias culturales juveniles. En "Los jóvenes en México". Biblioteca Mexicana, Fondo de Cultura Económica, CONACULTA, pág.476.

Martínez Rentería, Carlos. (2009). "Cultura Contracultura: diez años de contracultura en México, México, Plaza Janés Crónica.

Maffesoli, Michel. (1990). "El tiempo de las tribus". Barcelona, Icaria.

________. (2002). "Tribalismo posmoderno: de la identidad a las identificaciones". En Sociología de la identidad, Porrúa- UAM-I, México, pp. 223-242.

________. (2004). Juventud el tiempo de las tribus y el sentido de la existencia nómada. En Revista de Estudios de Juventud 20. Edición 8. Instituto Mexicano sobre Juventud (IMJ), pp. 28-42.

________. (2004). *"En el crisol de las apariencias",* Siglo XXI, México.

________. (2006). "Andamos como andamos porque somos como somos: culturas juveniles en Guadalajara". El colegio de Jalisco, 2006.

________. (2010) "Expresiones juveniles en el México Contemporáneo: una historia de las disidencias culturales juveniles. En los Jóvenes en el México contemporáneo., pp. 183-224.

Margulis, Mario. (1994). "La cultura de la noche. La vida nocturna de los jóvenes de Buenos Aires". ESPASA Hoy, Argentina, pág. 293.

Medina Carrasco, Gabriel. (2000). "Aproximaciones a la diversidad Juvenil". El Colegio de México, Centro de estudios sociológicos, México, DF. pág. 357.

Mendieta Vega, Roberto. "Las culturas juveniles del siglo XXI en México. Universidad Autónoma de San Luis. México.

Molina, Juan Carlos. "Juventud y tribus urbanas", en Última Década, No. 19 Viña del Mar, Ed. CIDPA.

Monsiváis, Carlos. (1988). "Dancing: el hoyo funqui", en Escenas de pudor y livinidad, México, Grijalbo.

Muñoz, Víctor. (2002) "Movimiento social juvenil y eje cultural en contextos de reconstrucción organizativa. En Última década No. 17, Villa de Mar. Ed. CIDPA.

Nateras Domínguez, Alfredo. (1995). "Las identificaciones en los agrupamientos juveniles urbanos: "graffiteros y góticos" pp. 185-219. en sociología de la identidad. Porrúa- UAM-I.

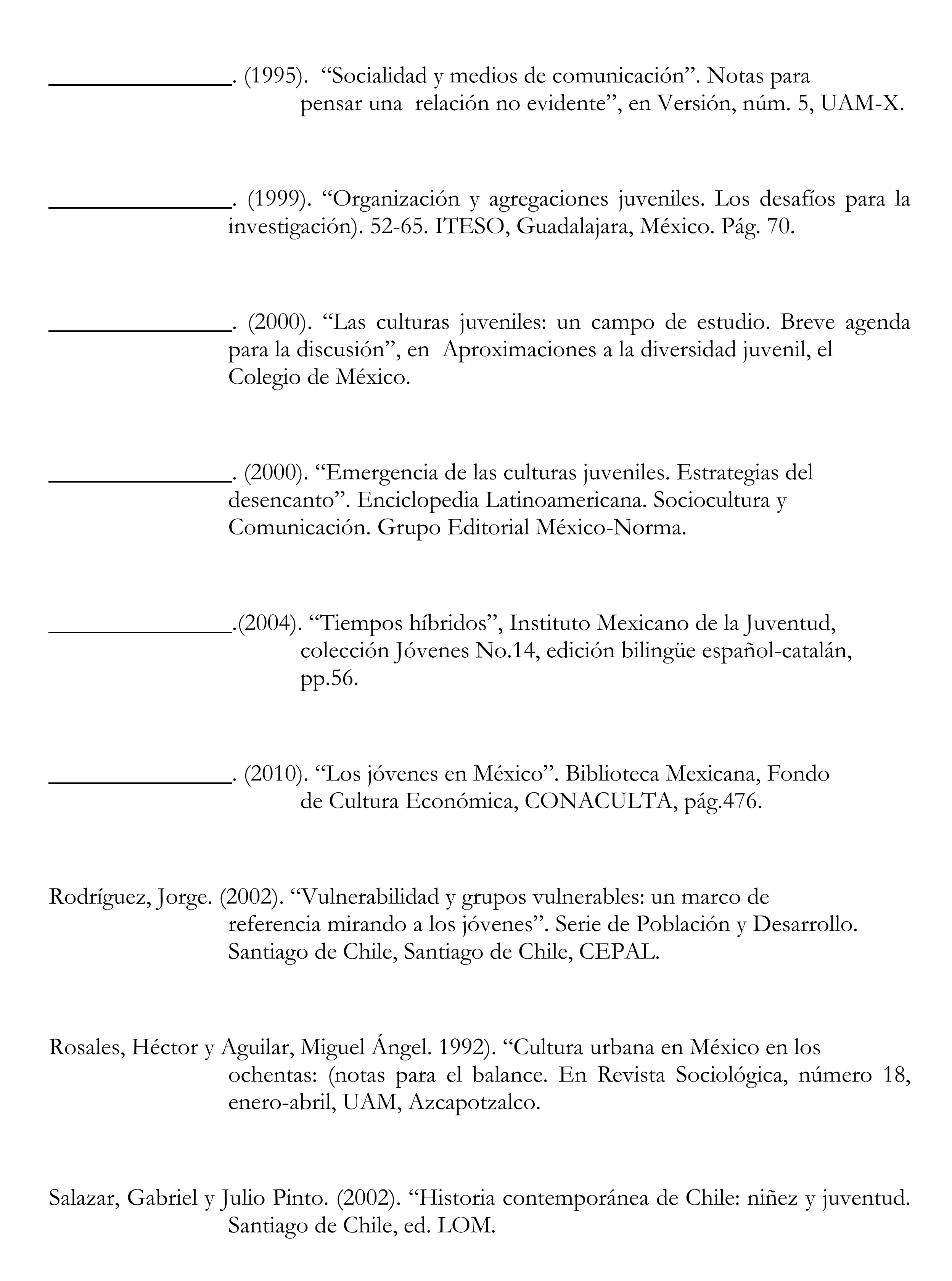
________________. (2001). "Jóvenes urbanos y drogas sintéticas: los espacios alterados." En revista el Cotidiano 109, Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, México D.F., pp. 28-36.

Nivón, Eduardo. (1998). "Cultura urbana y movimientos sociales. CONACULTA, UAM-I., México, pág. 188.

Pere-oriol Costa, Pérez Tornero, Fabio Tropea. (1996)."Tribus Urbanas: el ansia de identidad juvenil: entre el culto a la imagen y a la autoafirmación a través de la violencia". Ed. Paidós., 246 p.

Racionero, Luís. (1977). "Las Filosofías del Underground", Ed. Anagrama, Barcelona España. Pág. 190.

Reguillo, Rossana. (1991). "En la calle otra vez. Las bandas: la identidad urbana y usos de la comunicación". Instituto tecnológico y de estudios superiores de Occidente (ITESO). México 278 p.

________________. (1995). "Socialidad y medios de comunicación". Notas para pensar una relación no evidente", en Versión, núm. 5, UAM-X.

________________. (1999). "Organización y agregaciones juveniles. Los desafíos para la investigación). 52-65. ITESO, Guadalajara, México. Pág. 70.

________________. (2000). "Las culturas juveniles: un campo de estudio. Breve agenda para la discusión", en Aproximaciones a la diversidad juvenil, el Colegio de México.

________________. (2000). "Emergencia de las culturas juveniles. Estrategias del desencanto". Enciclopedia Latinoamericana. Sociocultura y Comunicación. Grupo Editorial México-Norma.

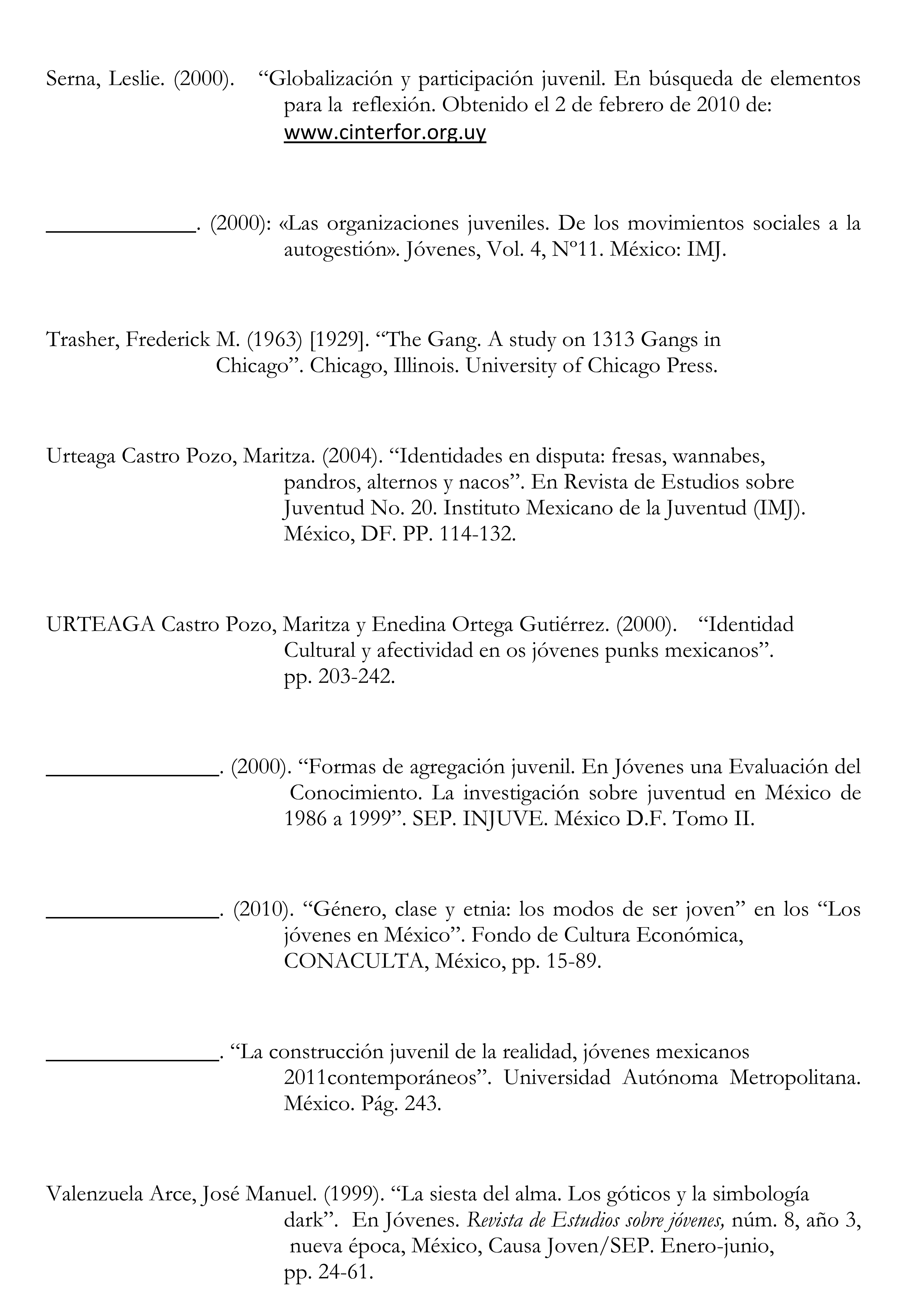
________________.(2004). "Tiempos híbridos", Instituto Mexicano de la Juventud, colección Jóvenes No.14, edición bilingüe español-catalán, pp.56.

________________. (2010). "Los jóvenes en México". Biblioteca Mexicana, Fondo de Cultura Económica, CONACULTA, pág.476.

Rodríguez, Jorge. (2002). "Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia mirando a los jóvenes". Serie de Población y Desarrollo. Santiago de Chile, Santiago de Chile, CEPAL.

Rosales, Héctor y Aguilar, Miguel Ángel. 1992). "Cultura urbana en México en los ochentas: (notas para el balance. En Revista Sociológica, número 18, enero-abril, UAM, Azcapotzalco.

Salazar, Gabriel y Julio Pinto. (2002). "Historia contemporánea de Chile: niñez y juventud. Santiago de Chile, ed. LOM.

Serna, Leslie. (2000). "Globalización y participación juvenil. En búsqueda de elementos para la reflexión. Obtenido el 2 de febrero de 2010 de: www.cinterfor.org.uy

______________. (2000): «Las organizaciones juveniles. De los movimientos sociales a la autogestión». Jóvenes, Vol. 4, Nº11. México: IMJ.

Trasher, Frederick M. (1963) [1929]. "The Gang. A study on 1313 Gangs in Chicago". Chicago, Illinois. University of Chicago Press.

Urteaga Castro Pozo, Maritza. (2004). "Identidades en disputa: fresas, wannabes, pandros, alternos y nacos". En Revista de Estudios sobre Juventud No. 20. Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ). México, DF. PP. 114-132.

URTEAGA Castro Pozo, Maritza y Enedina Ortega Gutiérrez. (2000). "Identidad Cultural y afectividad en os jóvenes punks mexicanos". pp. 203-242.

________________. (2000). "Formas de agregación juvenil. En Jóvenes una Evaluación del Conocimiento. La investigación sobre juventud en México de 1986 a 1999". SEP. INJUVE. México D.F. Tomo II.

________________. (2010). "Género, clase y etnia: los modos de ser joven" en los "Los jóvenes en México". Fondo de Cultura Económica, CONACULTA, México, pp. 15-89.

________________. "La construcción juvenil de la realidad, jóvenes mexicanos 2011contemporáneos". Universidad Autónoma Metropolitana. México. Pág. 243.

Valenzuela Arce, José Manuel. (1999). "La siesta del alma. Los góticos y la simbología dark". En Jóvenes. *Revista de Estudios sobre jóvenes,* núm. 8, año 3, nueva época, México, Causa Joven/SEP. Enero-junio, pp. 24-61.

________________. (1997). “Vida de barro duro. Cultura popular juvenil y graffiti, México, Universidad de Guadalajara.

________________.(2009). “El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad.” El Colegio de la Frontera Norte México, pág. 487.

________________. (2004). “Las producciones culturales y el consumo cultural”. En Revista de Estudios Sobre Juventud No. 20, edición 8. Instituto Mexicano de la Juventud. (IMJ). México, D.F., pág. 915.

Valenzuela Fuentes, Katia. (2007). “Colectivos juveniles. ¿Inmadurez política o afirmación de otras políticas posibles?, en *Ultima década* [online], CIDPA. Valparaíso, Argentina. Julio, vol.15, n.26, pp. 31-52.

Valdovinos Escobar, Nicelina. (2002). “Los movimientos sociales como respuesta la imposición de la sociedad homogenizada: la subcultura oscura. UNAM, México, 6 págs.

Vélez Martínez, Sara Cecilia. (2004). “Para comprender el movimiento gótico”. UAM-I. México. Pág. 152.

Virno, Paolo. (2003). “Virtuosismo y revolución, la acción política en la era del desencanto”. Madrid, España. Ed. Traficantes de sueños. Pág. 167.

Victoria Alvarado, Sara. (2010). “Jóvenes y política en América Latina: algunos trayectos de sus relaciones, experiencias y lecturas 1960-2000”. 1ª ed. Rosario, Argentina. Homo Sapiens Ediciones. Pág. 336.

Weber, Max. Economía y Sociedad. (1984) [1922]. “Esbozo de Sociología Comprensiva”. Fondo de Cultura Económica, México DF.